ЛАНЬ®
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ®
MUSIC PLANET
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

KONSTANTIN STERKHOV

MASTERS of WATERCOLOR

Interviews with watercolorists

from East to West

ЛАНЬ®
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ®
MUSIC PLANET
·SAINT-PETERSBURG·
·MOSCOW·
·KRASNODAR·

КОНСТАНТИН СТЕРХОВ

МАСТЕРА АКВАРЕЛИ

Беседы с акварелистами

от Востока к Западу

ЛАНЬ®
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ®
MUSIC PLANET
•САНКТ-ПЕТЕРБУРГ•
•МОСКВА•
•КРАСНОДАР•

ББК 85.14
С 79

12+

Стерхов К. В.

С 79 Мастера акварели. Беседы с акварелистами. От Востока к Западу. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015. — 144 с.: ил. — (Мир культуры, истории и философии).

ISBN 978-5-8114-2077-3 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-91938-254-6 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Коллекция интервью «Мастера акварели», представленная вашему вниманию, — итог пяти последних лет деятельности К. Стерхова. Все художники и их работы, которые включены в книгу, интересны и значимы в мире современной акварели. Некоторые широко представлены в Интернете, некоторые — в гораздо меньшей степени. Тем не менее настоящее издание — это личное общение и искренние ответы художников о том, что их интересует больше всего, — об АКВАРЕЛИ.

Книга будет интересна и профессиональным художникам, и любителям данной техники живописи.

ББК 85.14

Sterkhov K. V.

С 79 Masters of watercolor. Interviews with watercolorists. From East to West. — Saint-Petersburg: Publishing house “Lan”; Publishing house “THE PLANET OF MUSIC”, 2015. — 144 pages: illustrated. — (The world of culture, history and philosophy).

The collection of interviews «Masters of watercolors», which is brought to your attention, is the result of 5-years work of K. Sterkhov. All the artists and their works which are included in the book are interesting and important in the world of contemporary watercolor. Some are well represented on the Internet, some to a much lesser extent. However, these are personal conversations, with the sincere responses of artists about their major interest — watercolors.

The book will be interesting for professional artists and amateurs who work in that technique.

Автор выражает благодарность всем, без кого эта книга была бы невозможна: жене и детям; всем духовным и творческим единомышленникам и всем, кого искренне интересует акварель; моему духовному учителю Шри Матаджи; Мишель Кайла, которая проверила весь английский текст; Елене Базановой за ее теплые слова в адрес автора; всем художникам, согласившимся принять участие в проекте; издателю и всем сотрудникам издательства «Лань», участвовавшим в издании этой книги.

The author expresses his gratitude to all the people without whom this book would have been impossible: his wife and children, all spiritual and creative associates and all who are sincerely interested in watercolor, his spiritual master Shri Mataji; Michelle Kaila, who checked all English text; Elena Bazanova for her kind words addressed to the author; all the artists agreed to take part in the project, the publisher and all employees of the publishing house «Lan», participated in the publication of this book.

Издатель
Анатолий КНОП

Обложка
К. В. СТЕРХОВ

*Охраняется законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
запрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.*

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2015
© К. В. Стерхов, 2015
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2015

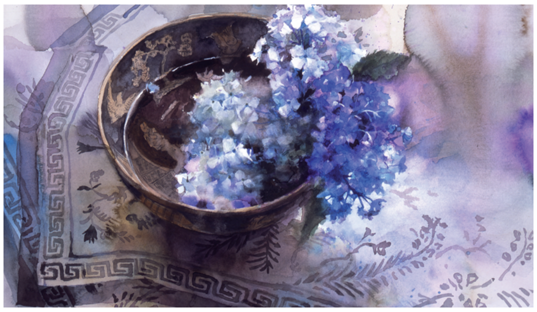
Оглавление

от автора 6
Юко Нагаяма 8
Джон Салминен 14
Суз Чианг Тан 20
Орхан Гюрел 25
Пабло Рубен 28
Илья Ибряев 32
Стерлинг Эдвардс 37
Улугбек Мухамедов 43
Дирек Кингнок 47
Чанг-Вэй Чиен 53
Лорен МакКрекен 61
Линда Долл 68
Керк Хванг Лок 73
Михал Яшевич 78
Саттха Хомсават / Ла Фе 82
Игорь Сава 86
Кетлин Коновер 92
Жасмин Щао-Ху Хуанг 98
Эндре Пеновац 103
Джо Фрэнсис Доуден 107
Прафул Савант 116
Лянг Ганг 120
Евгений Дубицкий 125
Энгас МакЮэн 130
об авторе 137

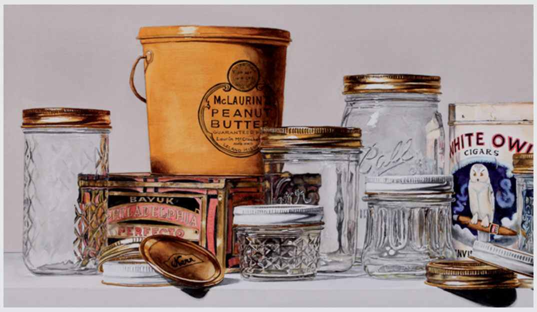
Contents

letter from author 7
Yuko Nagayama 13
John Salminen 18
Suz Chiang Tan 24
Orhan Gurel 27
Pablo Ruben 31
Ilya Ibryaev 36
Sterling Edwards 41
Ulughbek Mukhamedov 46
Direk Kingnok 51
Chung-Wei Chien 59
Laurin McCracken 66
Linda Doll 71
Lok Kerk Hwang 77
Michal Jasiewicz 81
Sattha Homsawat / La Fe 85
Igor Sava 91
Kathlene Conover 97
Jasmine Hsiao-Hui Huang 102
Endre Penovac 105
Joe Francis Dowden 114
Prafull Sawant 119
Liang Gang 124
Evgeniy Doubitskiy 128
Angus McEwan 135
about the author 138

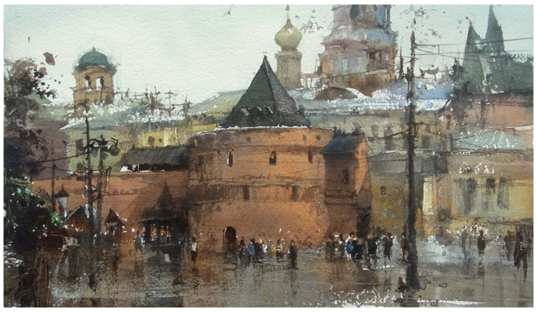
На обложке / Book Cover



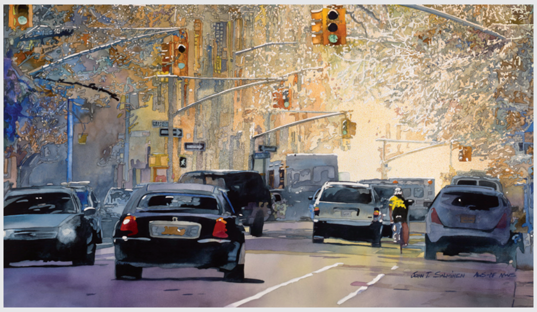
Ю. Нагаяма. Вьетнамская гортензия. Фрагмент.
Y. Nagayama. Vietnamese Hydrangea. Fragment.



Л. МакКрекен. Белая Сова. Фрагмент.
L. McCracken. White Owl. Fragment.



Ч.-В. Чиен. Москва после дождя. Фрагмент.
C.-W. Chien. Moscow After Rain. Fragment.



Д. Салминен. Желтый Джерси. Фрагмент.
J. Salminen. Yellow Jersey. Fragment.

от автора

Техника водной живописи имеет долгую историю. В своей книге я не буду путешествовать во времени к доисторическим временам, когда первые наскальные рисунки украсили стены пещер. Меня заинтересовал феномен миграции идей акварели сквозь границы стран и континентов.

Впервые техника стала осознанно развиваться в Китае, где очень ценилась при дворе императоров. Там же, в Китае, впервые стали писать на бумаге. Искусство водной живописи на бумаге было тесно связано с каллиграфией, что повлияло на выразительность мазка и стремление выразить форму одним движением кисти.

В Европе долгое время был другой подход. Несколько столетий акварель использовалась в книжном деле, что походило скорее на раскраску готового рисунка, выполняя абсолютно декоративную функцию. Затем акварель стала использоваться для эскизов к живописным работам.

Новый виток развития техника получила, когда ею увлеклась аристократия. Многочисленные альбомы с зарисовками путешествий, портретики барышень и малышей в чепчиках, почти фотографические свидетельства эпохи, достоверно передающие прически, костюмы, детали интерьеров...

Закономерно, что подход отличался в разных странах. В Италии писали небольшими заливками по сухому, в Англии изобрели технику влажной живописи. В Азии все это время акварель развивалась в соответствии с местными культурными традициями.

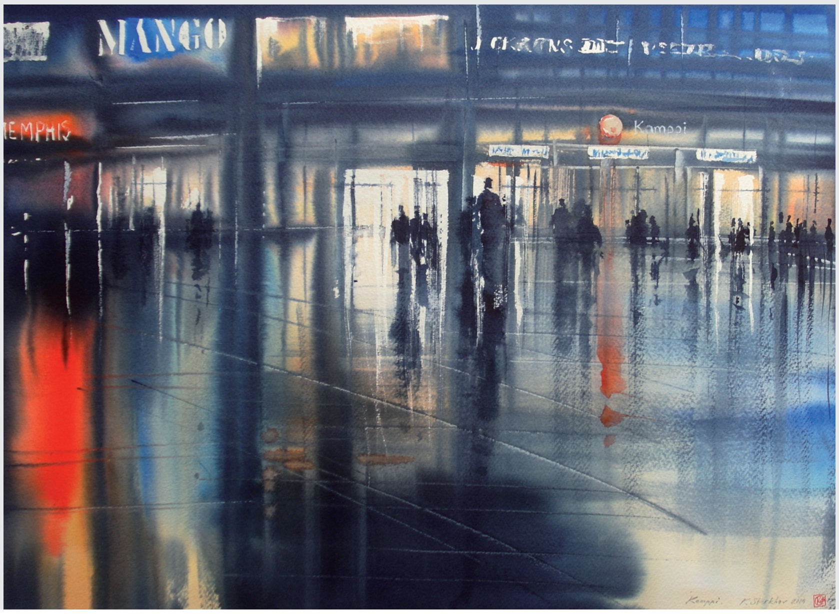
И вот пришел XIX век, когда началось активное заимствование и смешивание культур. Мы видим, как восточные тенденции стали популярны в Европе, а консервативный Восток начал смотреть в сторону Запада. Все это также отразилось на развитии акварели.

Сейчас, в начале XXI века, кросс-влияния усилились как никогда. В Японии, Китае, Таиланде, Малайзии популярны как западная реалистическая школа, так и эксперименты с формой и текстурой, и при этом художники придерживаются своих корней. В западном искусстве мы не можем игнорировать находки и выразительные средства, которые пришли к нам с Востока. Свобода и выразительность мазка, выйдя за пределы каллиграфии, уже стала нормой в современной акварели.

В последнее время бывает сложно определить где написано произведение, поскольку китайский мастер может написать работу в гиперреалистическом стиле, а художник из Европы может попытаться достичь свободы стиля Гохуа.

Этой книгой я предлагаю читателю самому проследить тенденции и разобраться во влияниях, которые распространяются как с Запада на Восток, так и с Востока на Запад.

С уважением,
Константин Стерхов,
член Общества акварелистов Санкт-Петербурга и Финляндии,
куратор акварельных проектов,
автор книг об акварели



K. СТЕРХОВ. Кamппи.

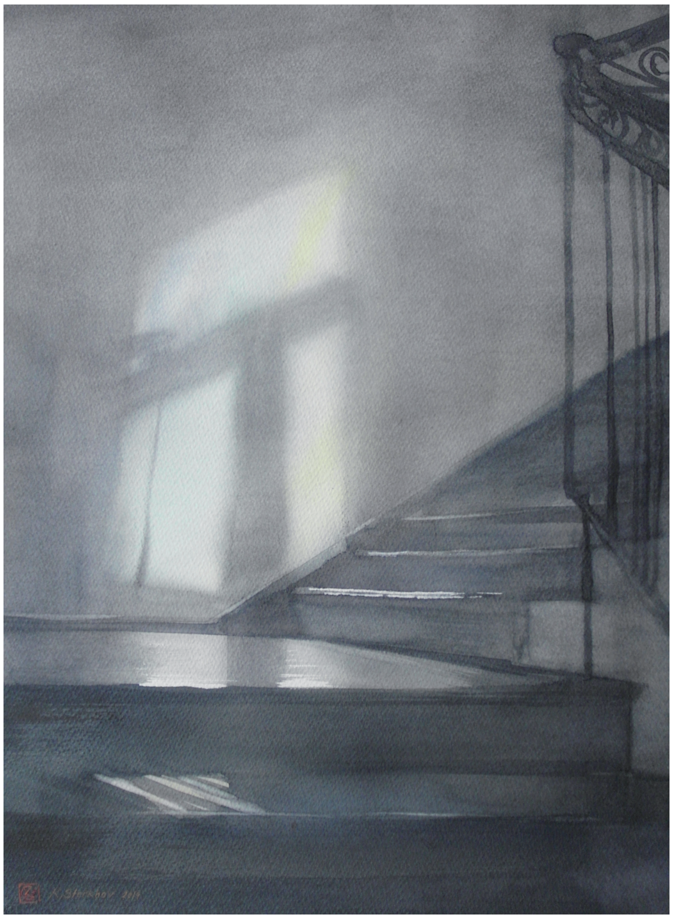
K. STERKHOV. Kamppi. 55x75 cm. 2015

letter from author

T

The technique of water medium painting has a long history. In my book I am not going to travel back to prehistorical times when the first drawings had decorated the walls of caves. I am interested in the phenomena of the watercolor ideas` migrations through the borders of countries and continents.

The first known time the technique started developing was in China where it was highly valued at the Emperors' Courts. There, in China, they started the first paintings on paper. The art of watercolor painting was related to calligraphy, which influenced the expressiveness of the brush stroke and the aspiration to achieve the form with one move of the brush. In Europe, for a long time, a different approach was used. Watercolor was used in books for several centuries. It looked more like coloring the outline drawing for primarily decorative purpose. Some time later, watercolor medium began to be used in sketches for major painting works.



The technique went through a new circle of development when it became an interest of the European aristocracy. Numerous albums with travel sketches, portraits of ladies and babies with mutches, almost photographic certificates of the epoch, authentically transmitting the hairdos, clothes, and interiors, etc.

Naturally, the approach varied in different countries. In Italy artists painted with short strokes on dry paper, and in England they invented wet technique of painting. Meanwhile in Asia, watercolor was developing according to the local traditions. And then came the XIX century when began the active transition and mixing of cultures. We can see as the oriental tendencies became popular in Europe and the conservative East started looking towards the West. All of this reflected on the development of watercolor.

Now, in the beginning of the XXI century, cross-influences have become stronger than ever before. In China, Japan, Thailand and Malaysia, there are equally popular Western realistic schools and experiments with form and texture, and the artists are still bound to their roots. In the art of the West, we can`t ignore discoveries and expressive means that originated in the East. Freedom and expressiveness of brush stroke have become a norm in contemporary watercolor, leaving the boundaries of calligraphy.

These days, it is sometimes hard to find out where the painting was done, as the Chinese master can create a work in hyperrealist style, and a European artist can try to achieve the freedom of Gohua.

With my book, I suggest to the reader to discover for him/herself the influences that travel both from East to West and from West to East.

Yours,
Konstantin Sterkhov,
Member of the Artists` Creative Union,
Saint-Petersburg and Finnish Watercolor societies,
Curator and expert,
Author of books on watercolor

К. СТЕРХОВ. Ступени.

K. STERKHOV. Stairs. 50x35 cm. 2014

Юко Нагаяма

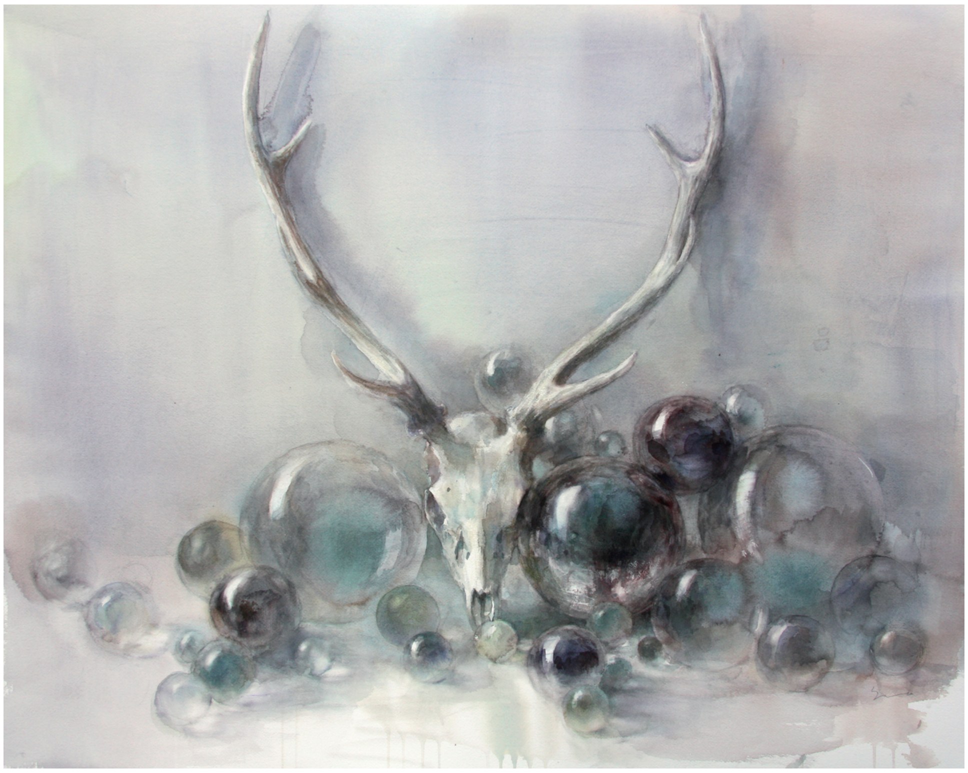
Япония

www.yukonagayama.co.jp

Японская художница Юко Нагаяма с отличием окончила Токийский университет искусств в 1985 году, а в 1987 году Школу искусств департамента Сатору в Токио. Она преподает живопись в Университете искусств Мусасино с 2009. Вместе с другим акварелистом, Казуо Касаем, открыла собственную акварельную школу. Ее живописные работы украшают многие международные выставки и являются желанными экспонатами коллекционеров по всему миру.

Ю. НАГАЯМА. Музыка дождя.

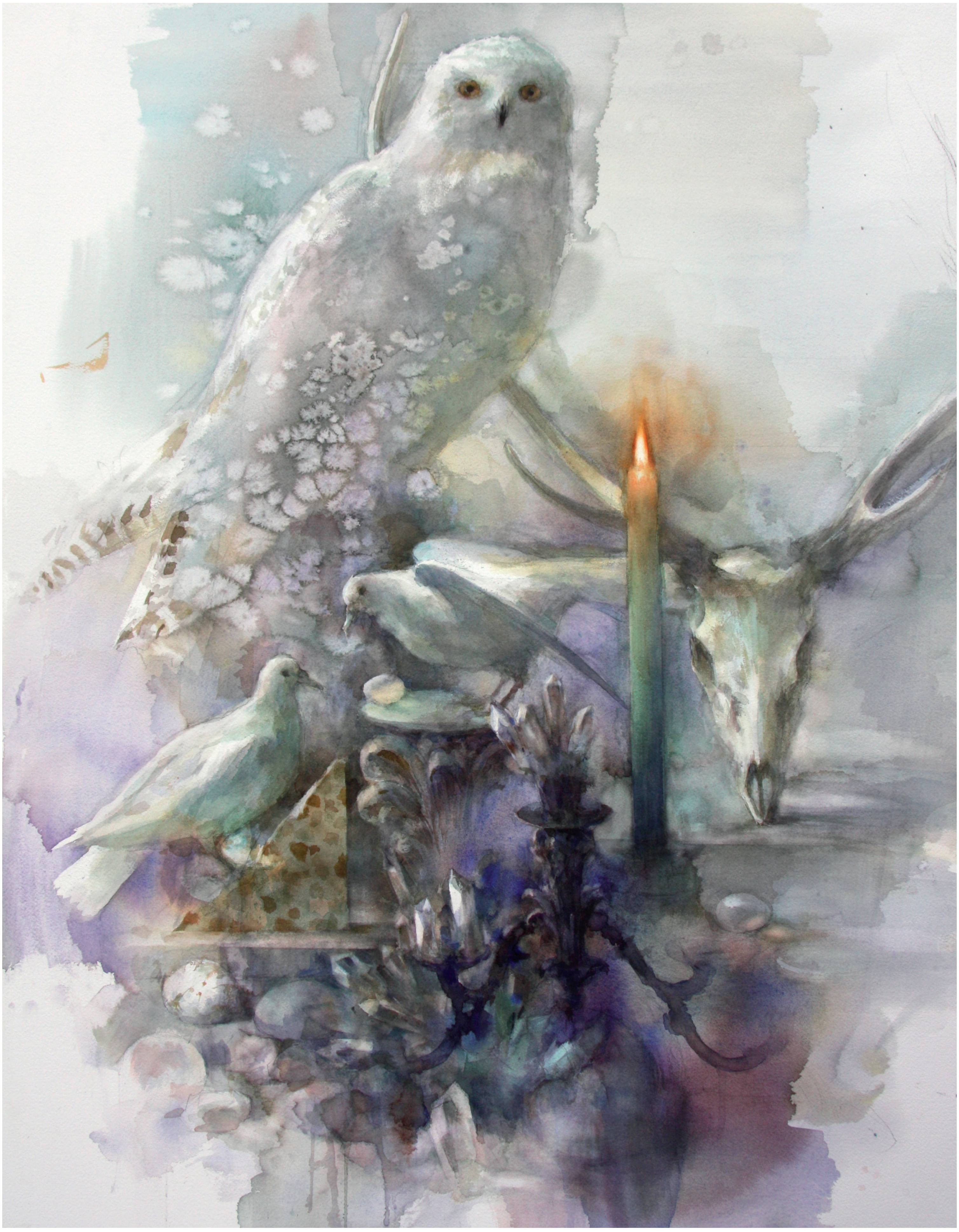
Y. NAGAYAMA. Rainy Music. 68x75 cm. 2015



Какое место акварель занимает в Японии?
Акварель переживает настоящий бум в Японии, и число почитателей этой техники быстро растет. С акварели чаще начинают рисовать, несмотря на популярность масляной живописи. Среди многих любителей акварели мужчины, выходя на пенсию, часто начинают писать пейзажи, а женщины – цветы и натюрморты. В любом случае, акварель и эстамп все еще занимают менее уважаемое место, чем традиционная японская живопись, масло и современное искусство.

Вы когда-нибудь работали в других техниках?
Я начинала писать маслом, затем занималась офортом, печатью на шелке и литографией, а последние 20 лет – абстрактными коллажами, используя смешанную технику, такую как японские красящие пигменты, фольга и чернила.

Что для Вас значит акварель?
Я долго работала с абстракцией и коллажами. Цвета в этих работах довольно однообразные, поэтому я занялась



Ю. НАГАЯМА. Белый лес / Y. NAGAYAMA. White Forest. 83x66 cm. 2015 акварелью, чтобы задействовать больше цветов. Мне нужно было добиться баланса. Для меня акварель была чем-то вроде разогрева, чтобы расслабиться, я не придавала ей большого значения. Но в последние 10 лет я посвятила себя акварели, поскольку поняла, что она гораздо труднее и интуитивнее, чем я думала. Наслаждаться акварелью можно в любом возрасте. Это доступная техника, в которой можно рисовать и без специального образования. Используя акварель, мне нравится удивляться и удивлять других, изображая вещи вокруг меня в моем собственном стиле.

Ваш стиль меняется, когда Вы пишете натюрморты или портреты. Как Вы относитесь к этим двум жанрам?

Когда я начинаю рисовать натюрморт, у меня есть определенный план. Я как бы становлюсь режиссером фильма и ищу актеров, чтобы сыграть по сценарию. Когда, например, я пишу розы, то персонифицирую свои эмоции в виде форм и оттенков цветов.

Что касается образных работ, я пишу свободно, используя свое воображение. Независимо от того, натюрморт это или фигура, я нахожу важным писать их как результат внутренней мотивации. Иногда я пишу пейзаж по фотографии, но никогда не фотографирую натюрморт или портрет. Они должны быть исполнены с натуры. Не думаю, что мой стиль отличается в зависимости от сюжета. Это может показаться негативным, но у меня нет интереса писать по фотографии, сделанной кем-то другим. Я думаю, что это может сделать кто угодно при наличии желания и времени.

Вы планируете результат своей работы или это сюрприз для Вас?

Что меня привлекает в акварели, так это то, что можно продолжать даже после многочисленных неудач. Необходимо понимать, где нужно проявить осторожность, а где использовать свой шанс. Если не получилось, нужно принимать вызов.

Акварель можно описать словом «спонтанная». Мне близка сущность этой техники. Мне свойственно начинать 3 работы одновременно. Если повезет, по крайней мере одна из них получится. Недавно у меня не удались 15 работ подряд! Я была так расстроена и плакала, но радость от успешной 16-й работы была безмерной.

Многие Ваши работы балансируют на грани теплых и холодных цветов. Есть ли у Вас собственная система цветов или какие-то правила?

У меня нет каких-то особых правил относительно теплых и холодных цветов. Странно, но я не могу писать теплыми цветами по утрам. Думаю, что мой внутренний ритм выбирает цвета.

Какие материалы Вы выбираете для работы — бумагу, краски, кисти? Используете ли Вы какие-нибудь дополнительные материалы?

Я использую Arches 300 г CP и всегда натягиваю бумагу на деревянный планшет. Я также пользуюсь красками Schmincke, кистями Raphael, ренпицу (несколько круглых кистей, скрепленных между собой в плоскую кисть), сделанные в Японии, маскирующую жидкость и белую гуашь Schmincke, а также золотую и платиновую краску, сделанную в Японии.

Вы все свое время работаете как художник?

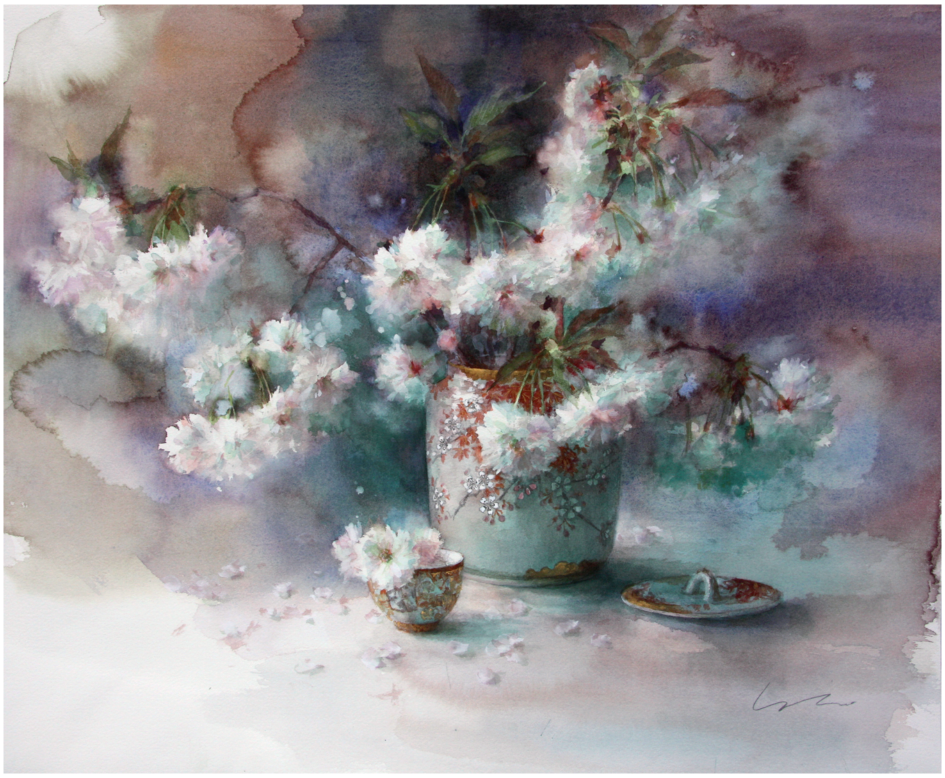
Я бы хотела посвятить себя живописи. Сейчас преподаю масляную живопись в двух университетах и в культурных центрах. Я могла бы отказаться от преподавания, но мне нравится общаться с людьми.

Что наиболее важно, по Вашему мнению, — тон или цвет?

Я думаю, важны и тон, и цвет. Как бы то ни было, сравнивая свои работы с работами других художников, с которыми я недавно познакомилась в Таиланде, мне кажется, я больше фокусируюсь на цвете.

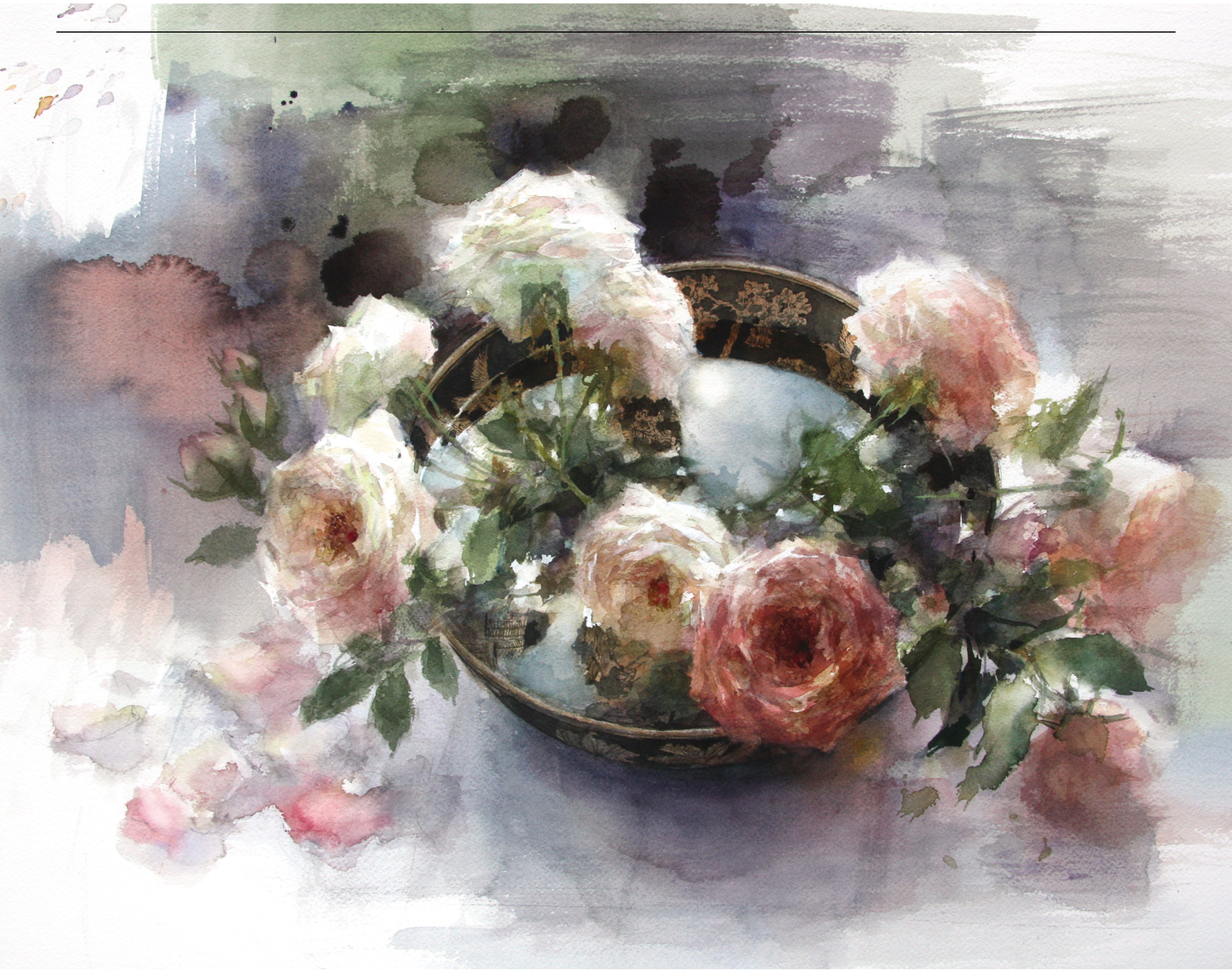
Вы считаете рисунок важным для акварелиста?

Вряд ли нужно говорить, что рисунок важен. Кто-то может рисовать без базовых знаний, и у них, правда, получаются прекрасные работы. Тем не менее, я верю, что нужно работать над своими навыками рисунка, чтобы суметь выразить то, что хочешь. Точное копирование с фото — это не умение рисовать. Изучая ритм и правила



Ю. НАГАЯМА. Цветение сакуры.

Y. NAGAYAMA. Cherry Blossom.
48x59 cm. 2015



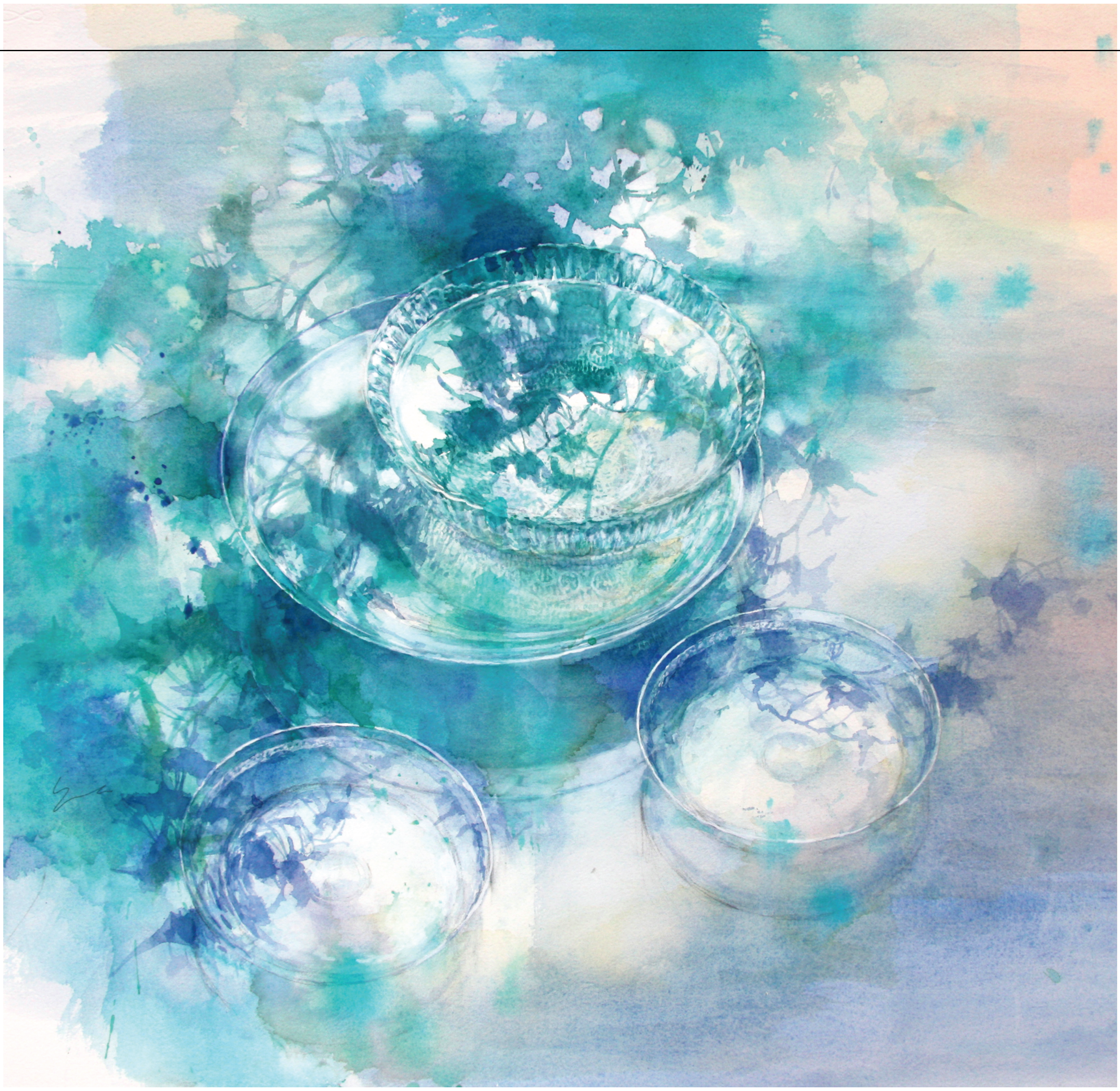
Ю. НАГАЯМА. Плющ / Y. NAGAYAMA. Ivy. 53x55 cm. 2015

природы, мы можем сливаться с тем, что пишем и учиться видеть это.

Есть ли какие-то художники, чьи работы повлияли на Вас?
Я знакома с акварельными работами и японских, и мировых художников. И все же не было акварелистов, которые повлияли на мой стиль. Я люблю некоторых традиционных японских живописцев, таких как Хасегава Тохаку и Урагами Гёкудо.

Что нужно молодым художникам?
Я советую акварелистам молодого поколения искать свою оригинальность и быть уверенными.

Как часто Вы удовлетворены своей работой?
Я удовлетворена своей работой на 70%. Была лишь одна работа, которой я была довольна на 100%.



Ю. НАГАЯМА. Обручи / Y. NAGAYAMA. Halo. 43x58 cm.

9 советов любителям акварели от Юко Нагаяма

1. Я всегда ставлю натюрморт на полу. Дождь прошел и небо отражается в воде. Это наполняет сосуд.
2. Я пишу на бумаге Arches rough 300 г, использую карандаш твердостью HB.
3. Я резервирую некоторые области маскирующей жидкостью от Schmincke или Holbein.
4. Я смачиваю бумагу, а затем капаю несколько цветов в качестве первой прописки.
5. После высыхания работы я убираю маску и пишу детали.
6. Для глиняной чашки сначала я пишу свет и тень для более реалистического эффекта. После просыхания пишу декоративные элементы.
7. Я внимательно наблюдаю и пишу отражение на воде.
8. Теперь небо выглядит голубым, поэтому я добавляю кобальт синий. Я уделяю внимание сильным и слабым оттенкам в ткани.
9. Чтобы закончить работу, я добавляю плывущие по воде лепестки цветов.

9 tips for watercolor lovers from Yuko Nagayama

1. I always put my still life subject directly on the floor. The rain has just let up and the sky is reflected in the water that fills the container.
2. I draw on a sheet of Arches paper (rough 300 gms), using an HB pencil.
3. I mask some areas with the masking inks made by Schmincke or Holbein.
4. I start wetting the paper and then drop some colors as an underpainting.
5. After the paper is dry, I remove the masking and paint more details.
6. For the terracotta bowl, first I paint the light and dark sides of the container to make it look more realistic. After that is dry, I paint the design element with a black pigment.
7. I carefully observe and paint the reflections on the water.
8. The sky looks bluer now, so I add cobalt blue to it. In order to capture the transparent look of the silk organdie, I pay attention to the strong and light tones of the fabric pattern.
9. I add flower petals floating on the water to finish the painting.

Yuko Nagayama,
Japan,
www.yukonagayama.co.jp

Japanese artist Yuko Nagayama graduated from Tokyo Art and Music university in 1985 and the Art school of Satoru department in Tokyo in 1987. She has been teaching painting at the Art university Musashino since 2009, and has opened her own school of watercolor together with another artist, Kazuo Kasai. Her paintings grace many international exhibitions and are desired by many collectors around the world.

What is the place of watercolor art in Japan?
Watercolor painting is enjoying a boom in Japan and the number of watercolor fans is rapidly increasing. Watercolor is regarded as a medium that is easy to start as a hobby, whereas the popularity of other mediums, such as oil, is stagnant. Among many watercolor hobbyists, men after retirement may start landscape sketching, and women, after child rearing, may start painting florals and still lifes. However, the position of watercolor and printmaking is still lower than Japanese traditional painting, oil painting and contemporary art.

Have you ever worked in other media than watercolor?
I started as an oil painter, and then worked in copper print, silkscreen and lithograph. In the last 20 years, I have been making abstract collages using mixed media such as Japanese painting pigments, metal foils and sumi ink.

What does watercolor mean to you?
I had long made abstract works and collages. The colors of these works were mostly a monotone so I did watercolor to play more with colors. I needed to balance things out. To me, watercolor was just like a warmup exercise to feel relaxed and therefore was not my main focus. But I shifted my focus to watercolor in the last 10 years as I found watercolor to be much more difficult and intuitive than I had thought. Watercolor painting can be enjoyed by anyone, young and old. It is an approachable medium that allows us to use without learning. Using watercolor, I like to be surprised and to surprise others by painting in my own style things around me.

Your colors/style is different when you paint still lifes and portraits. What is your attitude toward these two genres?
When I set up a still life motif, I have a certain scenario in my mind. I pretend to be a film director and look for actors to play out the scenario. When I paint roses, for example, I personify my motif by attributing my emotions or a story to the shapes and colors of the flowers.
As for figurative works, I paint freely by using my imagination about the person I am painting. Whether it is a still life or a figure, I find it important to paint it as a result of the embodiment of the initial motivation. Sometimes I paint a landscape from a photo I took, but I never take photographs of still lifes or figures. They have to be painted in person. I don't think I differ in style when I paint these subjects.
I may sound negative, but I have no interest whatsoever in painting realistically from a photo taken by someone else. I think that anyone can do that if one is willing to take time and make efforts.

When you start painting a still life, you are using a lot of techniques that are spontaneous. Do you plan the final result of your painting, or is it a surprise for you?
What's attractive about watercolor is that we can still move on after numerous failures. We must know where to paint carefully and where to take chances. If we fail, we can take on the next challenge.
Watercolor painting can be summed up in one word: "spontaneous." The very nature of this impromptu medium fits my personality. It is my way to start 3 paintings simultaneously. If I'm lucky, at least one of them will go well. Recently I had 15 failed paintings in a row. I was so frustrated and cried, but the joy of completing the 16th painting successfully was immense.

Most of your paintings have an impressive effect of balancing with regard to warm and cool contrast. Do you have your own color system or rules?
I don't have any particular rules to go by concerning warm and cool colors. Strangely, however, I cannot paint with warmer colors in the morning. I think it is my own rhythm that chooses colors.

Are there any particular materials that you use for your work? Paper, paints, brushes? Any additional materials?
I use Arches 300 g cold press and always stretch my paper on a wooden board.
I also use paints by Schmincke, brushes by Raphael, renpitsu (several round brushes joined together to resemble a hake brush) made in Japan, masking ink (Schmincke), white gouache (Schmincke), and gold and platinum paints made in Japan.

Are you a full time artist?
I wish I could paint full time. Currently I divide my time painting, lecturing on oil painting at two universities, and teaching at cultural centers. I could opt out of teaching jobs, but I do like interacting with other people.

What is the most significant in your opinion: tonal value or colors?
I think both tonal values and colors are important. However, when I compare my work with those of other watercolor painters I met in Thailand recently, it seems that I focus more on colors.

Do you consider drawing to be important for watercolor artists?
Needless to say, drawing is important. One can paint without basic knowledge or a skill of drawing and it is true that some can produce wonderful artwork that way. However, I believe that one has to improve one's drawing skills in order to realize what one wants to express. Tracing exactly from a photo is not drawing. By developing the way of seeing and learning the rhythm and rules of the nature, we can connect with what we paint.

Are there any artists whose works have influenced you?
I was not quite familiar with watercolor works by Japanese or international artists. Therefore, there were no watercolor artists who have influenced my style. I love some of the traditional Japanese painters such as Hasegawa Tohaku and Uragami Gyokudo.

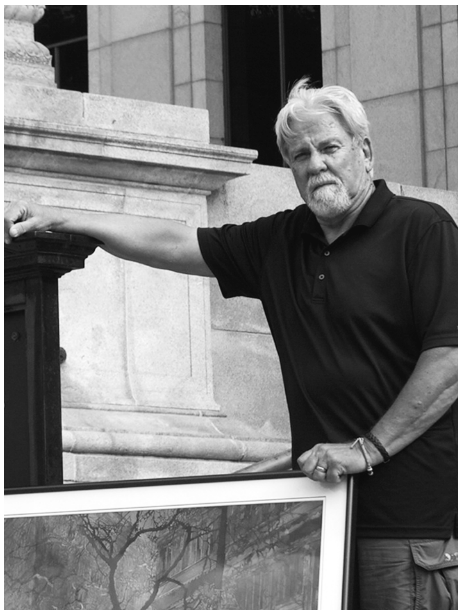
What would be some "musts" for young watercolor artists?
I advise watercolorists of the younger generation to seek their originality and have confidence.

How often are you satisfied with your work?
I am satisfied with my work 70% of the time. There has been only one painting that I was 100% satisfied with.

США

Джон Салминен

www.johnsalminen.com

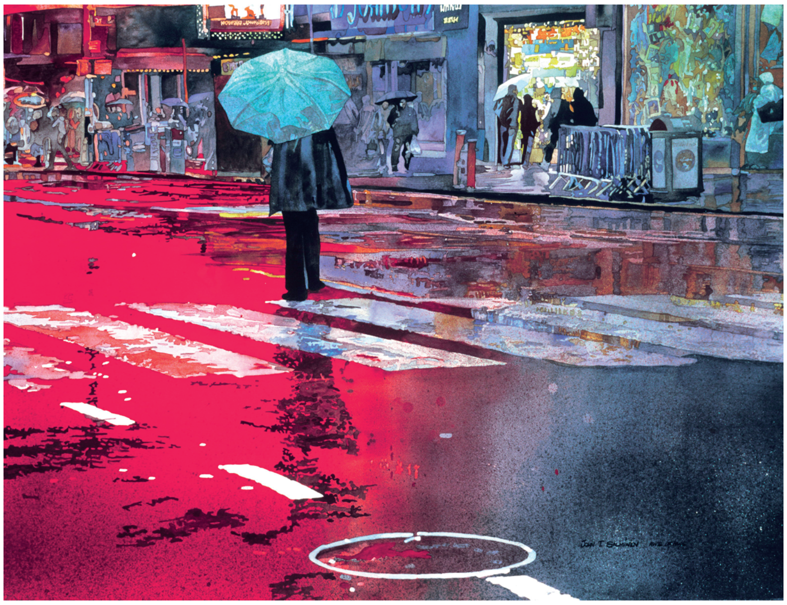


Джон Салминен — действительный член множества художественных обществ, включая Американское акварельное общество и Национальное акварельное общество. Он получил более 230 наград в национальных и международных конкурсах и выставках, был приглашен в жюри более 65 выставок. Его работы опубликованы в более чем 80 статьях в различных журналах.

Было ли у Вас какое-то художественное окружение?
Я занимался искусством с детства. Мама обеспечивала меня художественными материалами, а отец, архитектор, рано стал обучать меня перспективе. Меня интриговали журнальные иллюстрации и первоначальная цель была стать иллюстратором. Формально мое становление как художника началось с обучения в университете, где в моде в то время был абстрактный экспрессионизм. Я стал абстрактым художником и, мне кажется, любовь к абстрактным формам и к процессу наложения краски на бумагу продолжает играть большую роль в моем сегодняшнем творчестве.

Д. САЛМИНЕН. Неоновые отражения.

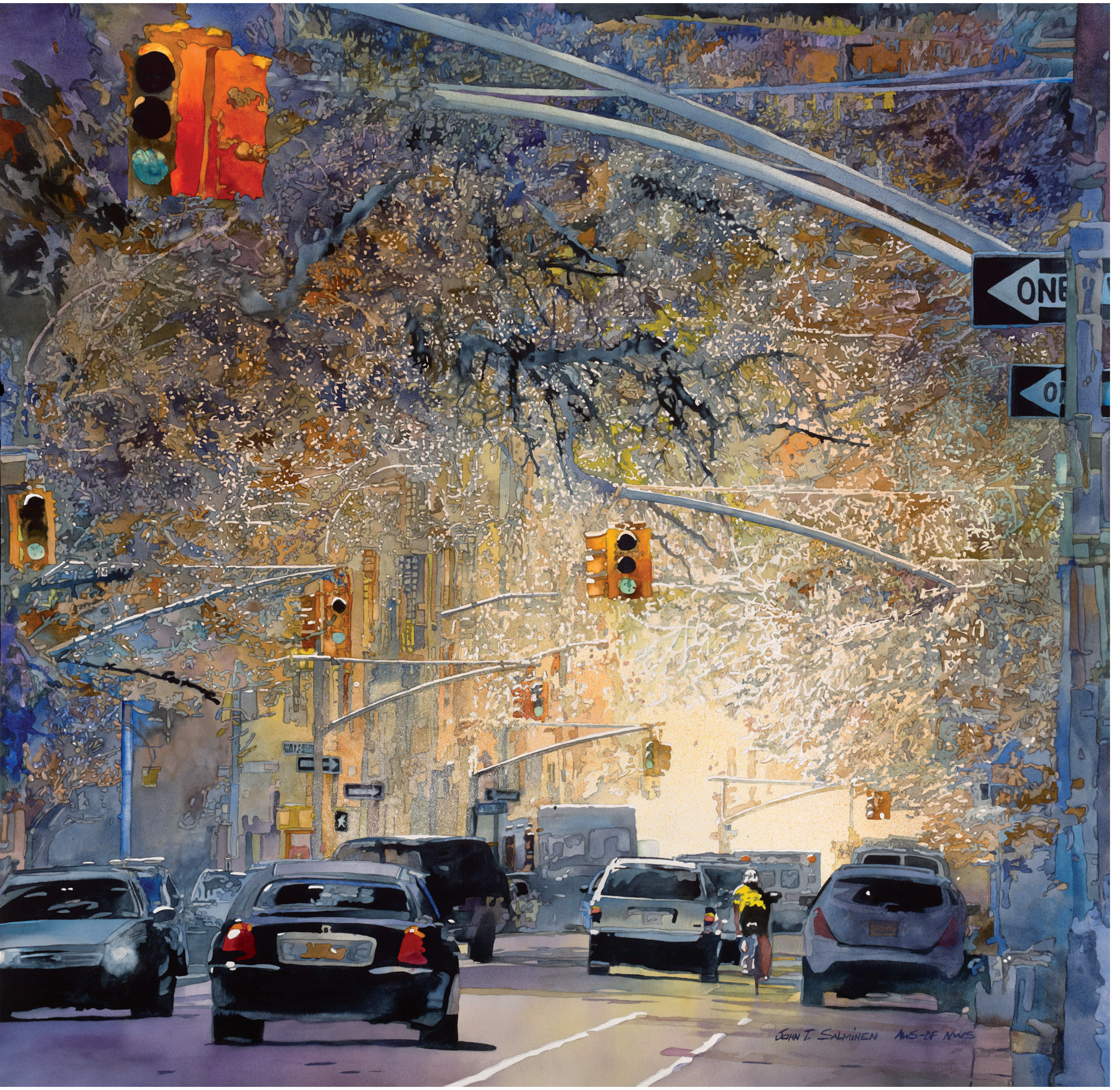
J. SALMINEN. Neon Reflections. 56x76 cm. 2014



Что повлияло на Ваше решение стать акварелистом?
С акварелью меня познакомил профессор Ченг-Ки Чи в Университете Минесотты. Он проводил серию вечерних занятий акварелью, и я записался на шесть последовательных курсов. Я находил волнующим и бросающим вызов его подход к живописи и его способ держать кисть, и с тех пор я акварелист.

Как развивался Ваш собственный узнаваемый стиль?
Мой стиль развивался медленно в течение длительного времени по мере того, как мне открывались новые подходы, и я включал их в свою живопись. Когда я узнавал новые техники и приемы, это влияло на меня и немного изменяло мой стиль. Вначале на меня оказали сильное действие работа и преподавательская деятельность Ченг-Ки Чи, и я писал в его манере, основанной на дизайне. Затем на меня повлияло творчество Роберта Вуда и акварелистов Школы Западного побережья. Я обучался с Френком Вэббом, и это добавило новое понимание. В то же время я был в курсе работы Джона Слоуна и школы Ашкан. Каждый раз, посещая выставку, я видел что-то в живописи, что впечатляло меня, – нечто, вызывающее у меня желание бежать в мастерскую, чтобы попробовать новую технику или создать новую атмосферу. Мой собственный стиль начал развиваться через призму всех этих влияний. Когда я впервые приехал в Нью-Йорк, я обнаружил, что сложность города дала мне счастливую возможность применить мое понимание элементов дизайна, использовать технику, которой я учился, и сделать упор на атмосферу, которую я наблюдал во время прогулок по городу. Именно в то время мой стиль начал становиться узнаваемым. Моя работа продолжает меняться и эволюционировать, но теперь большинство изменений происходит скорее благодаря задачам, которые я ставлю сам себе, чем через внешние воздействия.

Как Вы работаете над композицией?
Теперь мой подход к композиции скорее интуитивный, чем аналитический, но к этому я пришел после долгих лет обучения и практики. Первоначально моим подходом был дизайн безотносительно содержания. Я практиковал

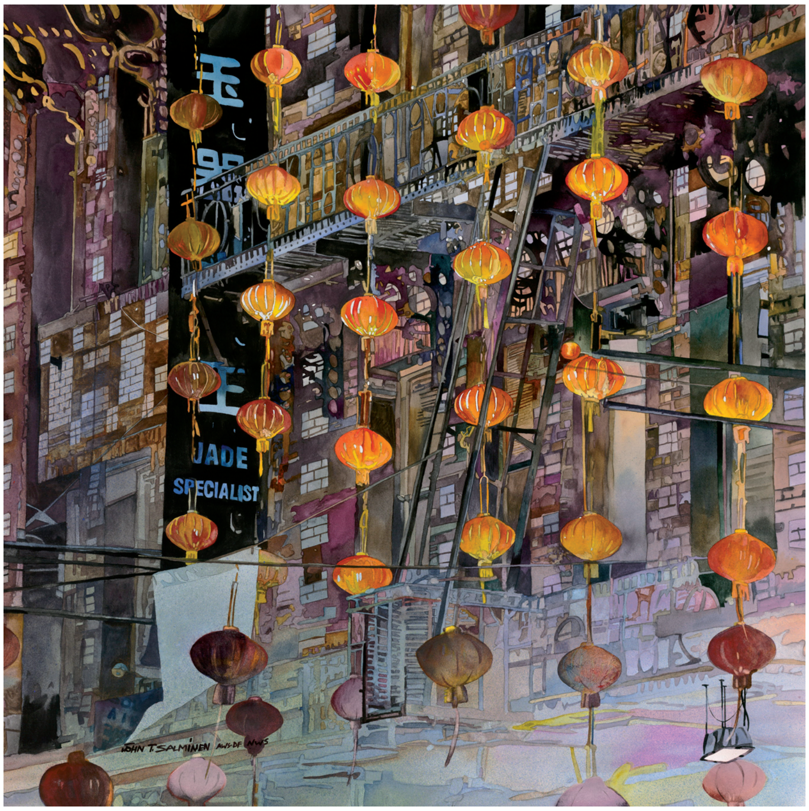

ONE
JOHN T. SALMINEN AWS-DF NWS

Д. САЛМИНЕН. Желтый Джерси / J. SALMINEN. Yellow Jersey. 91x91 cm. 2014

школу, представленную Френком Вэббом, Эдгаром Уитни, Робертом Е. Вудом, как мне кажется. Френк Вэбб говорил: «Пишите форму, а не предметы». Теперь если я смотрю через видоискатель моей камеры, то чувствую, когда композиция верна, но это ощущение основано на устоявшихся концепциях дизайна.

Вы всегда расказываете истории в своих работах?
В большинстве случаев я выбираю объект скорее из-за потенциально сильного композиционного решения, чем содержания. Но как бы там ни было, моя работа находит отклик у зрителя благодаря узнаваемому объекту, атмосфере или эмоциям. Я предпочитаю скорее предлагать представить, чем рассказывать историю, подбадривая зрителя самого создать историю произведения, исходя из собственного опыта.

Как Вы выбираете размер работы?
Я пишу работы разных размеров и пропорций, варьирующихся от 56x76 до 102x102 см. Я выбираю



Д. САЛМИНЕН. Нефрит.

J. SALMINEN. Jade. 91x91cm. 2014

квадрат или прямоугольный формат, основываясь на композиционной необходимости. Я люблю писать на больших форматах из-за большей свободы мазка, но размер диктуется необходимостью – большие работы хороши для выставок, в то время как коллекционеры порой предпочитают работы поменьше.

Есть ли что-то особенное в Вашем выборе материалов?
Я отдаю предпочтение бумаге Arches 140 lb холодного отлива, потому что она прочная и хорошо выдерживает маскирующую жидкость и выбирание светлых областей, краска прекрасно ложится. У меня нет серьезных предпочтений в кистях и красках. Мне нравится мой набор кистей, который я собрал за годы и к которому привык. Они приобрели особое чувство и предсказуемость. Сегодня красящие пигменты в целом высокого качества и я пользуюсь определенными цветами различных брендов, включая Winsor Newton, Stephen Quiller, M. Graham и новую линию QoR, акварельный бренд, недавно созданный компанией Golden.

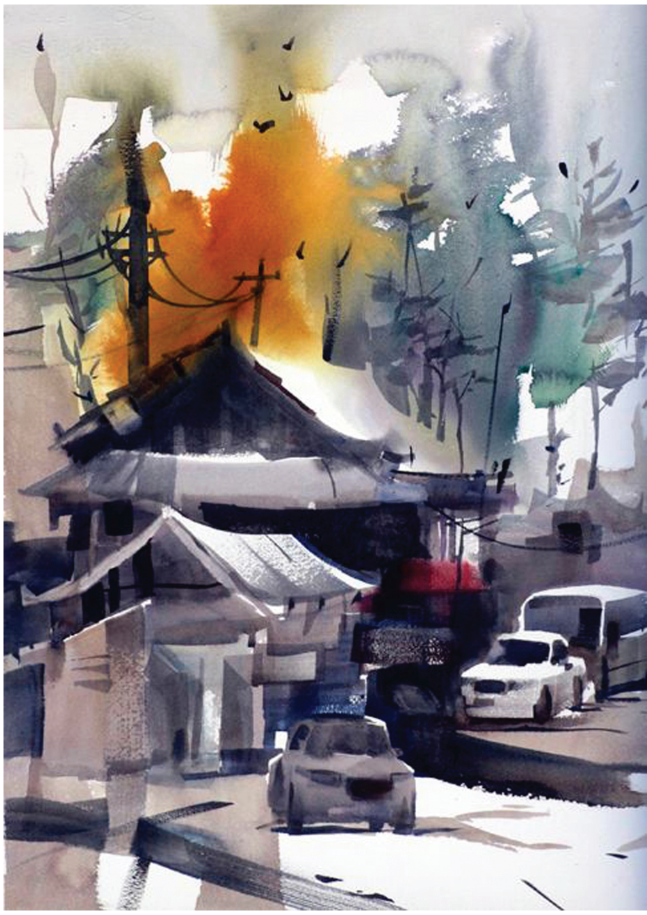
Вы меняете что-либо в работах, которые считали законченными?
После подписания работы я все еще могу что-то изменить, но после того, как работа сосканирована, я к ней не прикасаюсь.

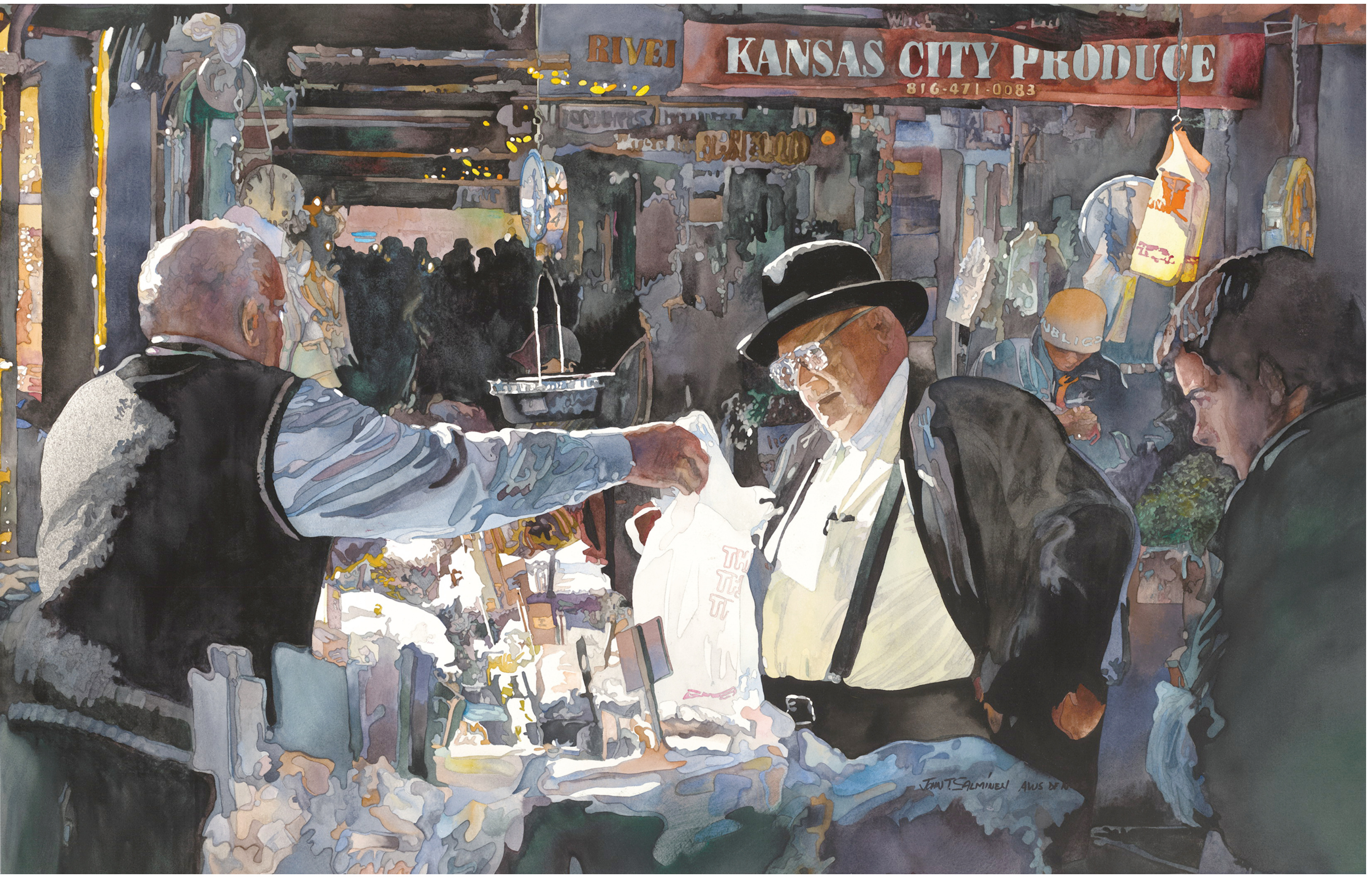
Есть ли место спонтанности в Вашей работе или Вы предпочитаете тотальный контроль?
Есть огромная возможность для спонтанности в моей работе. Работая над картиной, я кладу ее под стекло и паспарту и смотрю на частично законченную работу через определенные промежутки времени. Часто картина предлагает изменения или новые направления. По мере того как я меняю тон, настроение меняется, и если мне понравилось новое направление, я могу двигаться в нем и наблюдать, куда меня приведет процесс. Хотя я работаю с фотографиями, я стараюсь не ограничиваться информацией, предоставляемой фотоаппаратом. Я ищу композицию и дизайн через линзу фотоаппарата, но развиваю свою концепцию через настроение и атмосферу. Чувство законченного произведения часто является результатом спонтанности.

Ваши пленэрные и студийные работы так сильно отличаются, и я не мог бы сказать, что их писал один художник. Что отражает Вас в большей степени?
Мои работы в студии требуют порядка 40–60 часов из-за того количества деталей, которые я хочу включить. Такой подход не практичен на пленэре, поэтому я склоняюсь к работе в стиле, близкому моим ранним произведениям, напоминающим Калифорнийский стиль.

Д. САЛМИНЕН. Китайская деревня.

J. SALMINEN. Chinese Village. 38x27 cm. 2014





Д. САЛМИНЕН. Продукция Канзас Сити / J. SALMINEN. Kansas City Produce. 63,5x88,9 cm. 2009

Помогают ли Вам в студийной работе этюды, написанные на пленэре?
Работа на пленэре дает мне возможность реагировать более непосредственно на качество света, и это очень полезно. Это помогает мне создать атмосферу в моих студийных работах.

Вы используете много темных тонов. Вы согласны с заявлением, что акварель в какой-то степени графическая техника?
Если под графичностью имеется в виду высокий контраст, то можно согласиться с этим утверждением в отношении моих работ. Графичный может также означать плоский, а я не чувствую, что акварель, и в частности, мои акварели, плоские.

Что для Вас важнее в живописи — тон или цвет?
Тон, тон и еще раз тон! Мне нравится заявление: «Работает тон, а похвала достается цвету». Я думаю, мы воспринимаем мир через свет и тень, и это транслируется в тональные отношения.

Чем для Вас является акварель?
Я использую акварель как прозрачный материал в своей работе. Я не прибегаю к кроющим пигментам или белилам. Тем не менее, когда я занимаюсь абстрактной живописью, я использую коллаж, акрилик, маркеры... все, что поможет мне достичь желаемого эффекта.

Как Вы видите акварель в связи с другими техниками?
В Соединенных Штатах акварель — наиболее распространенная техника, частично по причине большого количества признанных акварелистов, которые желают преподавать. Это также возможно по причине разветвленной структуры конкурсных выставок, что позволяет художникам демонстрировать свои работы и получать обратную связь от своих коллег. Как результат, художники поощряются к обучению и участию. Такая большая популярность и помогает, и мешает репутации акварели, когда дело касается ее восприятия в мире искусства. Как и во многих других странах, живопись маслом иногда рассматривается как более серьезная и, к сожалению, в Соединенных Штатах этот предрассудок иногда влияет на денежную стоимость акварельных работ, а также на проявление уважения к акварели музеями и галереями.

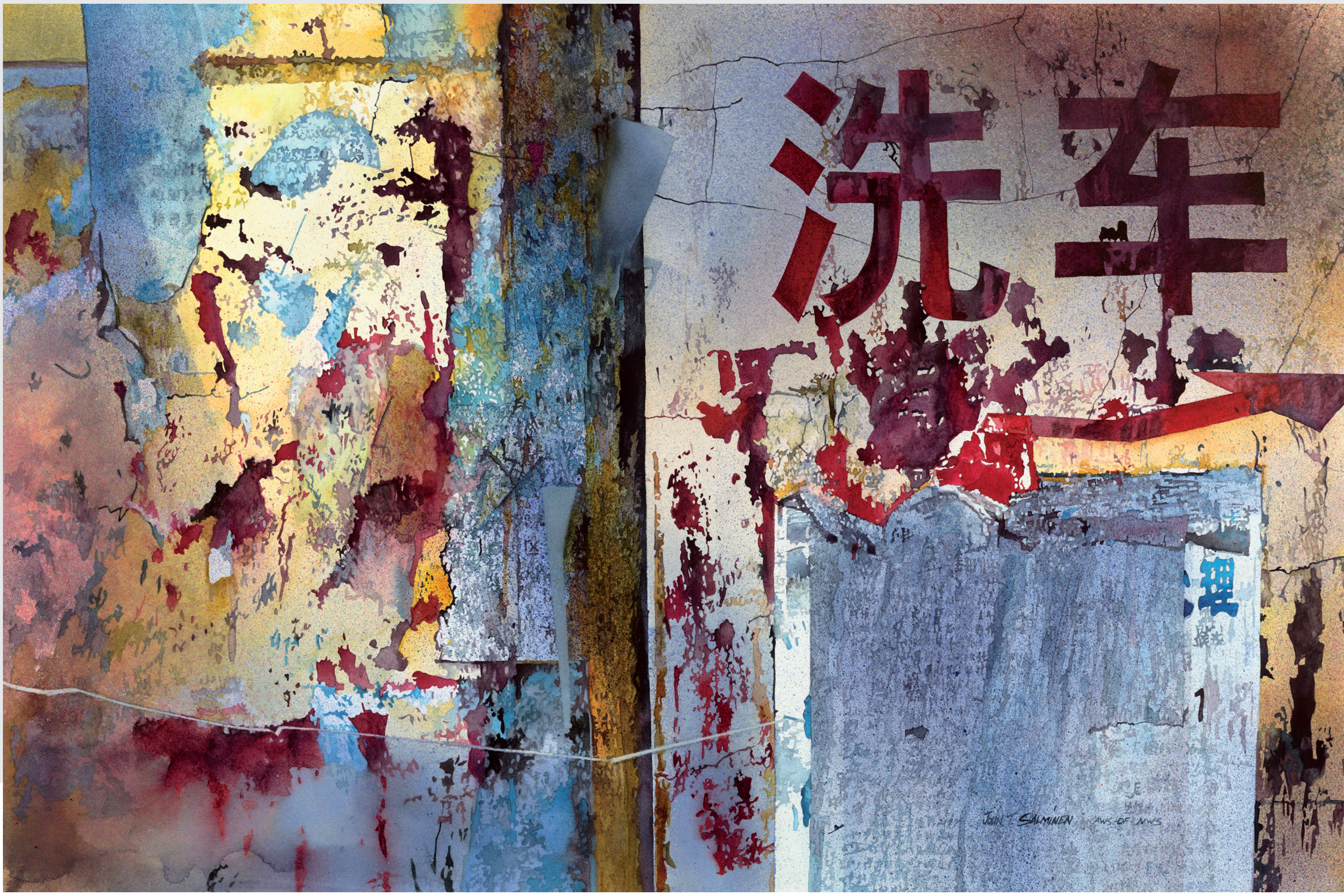
John Salminen,
USA,
www.johnsalminen.com

John Salminen is a signature member of numerous art societies, including the American Watercolor Society and The National Watercolor Society. He has won more than 230 major awards in national and international exhibitions, John has served as judge and/or juror of over 65 national and international exhibitions. His work has been featured in over 80 articles in national and international magazines.

What is your artistic background?
I have made art since I was a little boy. My mom kept me supplied with art materials and my dad, an engineer, taught me perspective at a very early age. I was intrigued by magazine illustration and my initial goal was to become an illustrator. My formal commitment to art began with my university training where abstract expressionism was in vogue. I became an abstract painter and I think the use of abstracted shapes and love of the process of moving paint from brush to paper continue to play a large role in my current paintings.

What influenced you to become a watercolor artist?
My introduction to watercolor occurred in the classroom of University of Minnesota Professor Cheng Khee Chee. He was teaching a series of watercolor classes through night school and I enrolled for six consecutive courses. I found his approach to painting and his handling of the brush exciting and challenging and I have been a watercolorist ever since.

What was the process of developing your own well-recognized style?
My style developed slowly over an extended time as I was exposed to new approaches and incorporated them into my paintings. Each influence slightly changed my style as I learned new techniques and sensitivities. At first I was strongly influenced by the work and teaching of Cheng Khee Chee and painted in his design based style. I was then influenced by the work of Robert Wood and the West Coast School of watercolorists. I studied with Frank Webb and this added new insight. At the same time I was very aware of the work of John Sloan and the Ashcan School. Every time I attended an exhibition, I saw something in a painting that impressed me — something that made me want to go to my studio to try out a new technique or work with atmosphere in a new way. My own style began to develop through the combination of all of these influences. When I first visited New York City, I discovered that the complexity of the city gave me an opportunity to apply my understanding of the elements of design, use techniques I had learned and focus on recreating the atmosphere I experienced as I wandered around the city. It was at that time that my style began to be recognizable. My work continues to change and evolve, but now most of those changes come through challenges I set for myself rather than from outside influences.


Д. САЛМИНЕН. Разрушение / J. SALMINEN. Deconstraction. 63,5x91,4 cm. 2013

How do you work on composition?
My sense of composition is now intuitive rather than analytical but I only arrived at this point after years of study and practice. My original approach to painting was entirely design with little or no consideration of content. I was a practitioner of the Frank Webb, Edgar Whitney and Robert E. Wood school of thought. Frank Webb said “paint shapes, not things”. Now as I look through the viewfinder of my camera I ‘feel’ when a composition is right, but these feelings are based on solid design concepts.

Is there always a story to be told in your work?
In most cases I pick a subject because of the strength of the design and composition possibilities it suggests rather than its content. My work, however, often speaks to the viewer because of its recognizable subject and the implied emotion or atmosphere of the moment. I prefer to suggest rather than tell a story, encouraging the viewers to create their own interpretations of a painting from their personal experiences.

How do you choose the size for your painting?
I paint in a wide variety of sizes and shapes, ranging from 22x30” (56x76 cm) to 40x40” (102x102 cm). I choose a square or rectangular format based on the compositional needs of the painting. I enjoy painting large pieces because of the freedom of the brush strokes but size is sometimes determined by need. Larger formats work well for exhibitions, while collectors sometimes prefer smaller works.

What is your specific choice of art materials?
I have a strong preference for Arches 140 lb cold pressed paper because it’s tough and stands up well to masking and lifting but still accepts paint beautifully. I have no strong preference for any one brand of pigments and brushes. I like the random assortment of brushes I’ve accumulated over the years because they have become seasoned. They have acquired a distinctive feel and predictable behaviors. Today’s professional grade pigments are generally high quality and I use specific colors from a variety of brands, including Winsor Newton, Stephen Quiller, M. Graham and the new line QoR brand of watercolors recently created by Golden.

Do you change something in works once they are considered to be finished?
After I sign my work, I still have the option of tweaking it, but once I have a professional scan made, I’m committed.

Is there a place for spontaneity in your works or do you prefer total control over the process?
There is tremendous opportunity for spontaneity in my process. As I work on a painting, I put it under plexiglass and a mat and look at the partially completed work at frequent intervals. Often the painting suggests changes or new directions. As I alter values the mood begins to shift and if I like the new direction I can continue with it and see where the painting will lead me. Although I work from photos, I try not to be limited by the information the camera records. I look for composition and design through the camera lens but I provide the emotional content myself through the development of mood and atmosphere. The feeling of the resulting piece is often the result of the spontaneity of the process.

Your plein air and studio paintings differ so much that I could say they belong to different artists’ hands. Which is reflecting you the most?
My studio paintings require 40–60 hours to complete due to the amount of detail I like to include. This approach is not practical on location so I tend to work in a style that is closer to my earlier works, resembling the California style.

Does your painting on location help you in studio painting?
Painting on location gives me an opportunity to respond more directly to the quality of light and this is very beneficial. It helps me create atmosphere in my studio paintings.

You are using a lot of dark colors. Do you agree with the statement that watercolor is partly graphic media?
If by ‘graphic’ you mean a high contrast statement, the term could apply as my work does fully utilize value. ‘Graphic’ can also mean flat, and I don’t feel watercolors, or at least my watercolors, are flat.

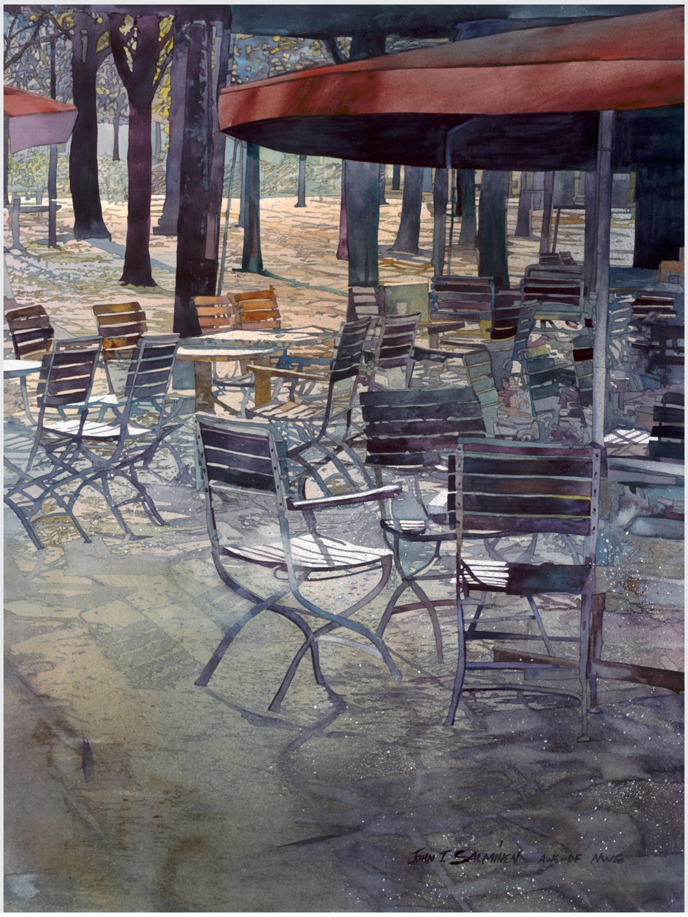
What do you consider more important in your work: tonal values or color?
Value, value, value! I like the statement “Value does the work, but color takes the credit”. I believe we perceive our world as shadow and light and this translates into relationships of value.

What is watercolor media for you?
I use watercolor as a transparent medium in my representational work. I don’t use opaque pigments or white. However, when I create an abstract mixed medium work, I use collage, acrylics, markers... anything that creates the look I want to achieve.

How do you see watercolor in relation to other media?
In the United States watercolor is the most widely practiced medium. This is partly due to the number of established watercolorists who are willing to teach. It’s also because of the extensive structure of competitive exhibitions that enables artists to share their work and to gain feedback from their peers. As a result of these things, artists are encouraged to learn and participate. This great popularity both helps and hurts the reputation of watercolor when it comes to the way it is perceived by the art world. As is the case in many other countries, oil painting is sometimes viewed as a more serious medium and unfortunately in the United States this prejudice sometimes affects the monetary value of watercolor paintings as well as the respect watercolors are shown by museums and galleries.

Д. САЛМИНЕН. Тюильри зимой.

J. SALMINEN. Tuilerie In Winter. 81,3x61 cm. 2014



Суз Чианг Тан

Малайзия

www.tansuzchiang.com

Суз Чианг Тан закончил Центральную Академию художеств, Малайзия. Ему присвоили звание члена Национального акварельного общества (NWS). Он также является членом многих акварельных обществ, включая Акварельное общество Малайзии и Акварельное общество Сингапура. Он победил в нескольких международных конкурсах, и его работы широко экспонировались на персональных и групповых выставках.

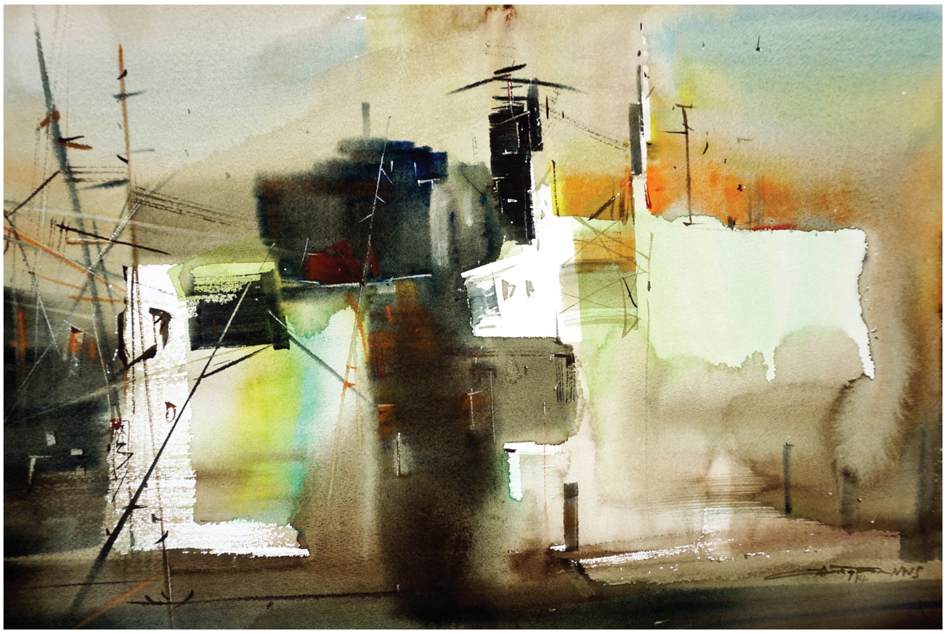
Когда Вы начали писать акварелью?
Я начал писать акварелью, когда учился в старших классах. Когда я впервые увидел эффекты, которые возможно создать в акварели, я стал акварелистом.

Вы обучались акварели?
Когда я учился в Академии художеств, то специализировался в живописи маслом, но взял курс акварели. Моя дипломная работа объединяла масло и технику акварели. Во время учебы в аспирантуре я преподавал акварель, что повлияло на мой интерес и понимание различных акварельных технических эффектов и возможностей.

Ценится ли акварельная техника в Малайзии?
Малайзия была в прошлом британской колонией, и это сказалось на нашей акварельной школе. Со временем времени проявилось сильное местное влияние в работах акварелистов Малайзии. С приходом глобализации и новых возможностей благодаря таким международным событиям, как художественные ярмарки, выставки и конкурсы, акварельные работы из Малайзии начали получать признание на международном уровне.

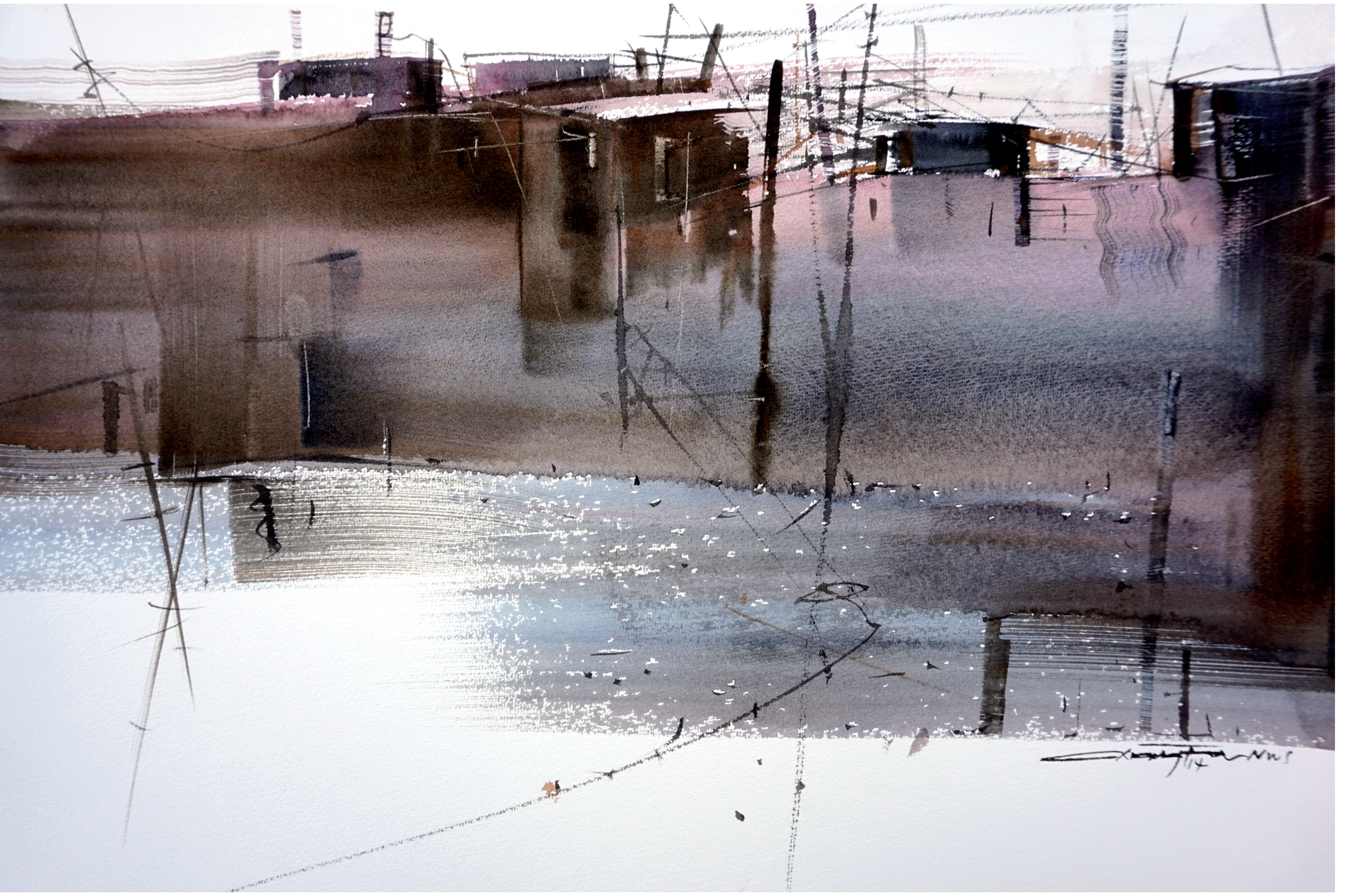
Какое влияние в большей степени — восточное или западное — испытывает акварельная техника в Малайзии?
Малайзия – страна многих культур. Большинство населения пользуются преимуществом как восточного, так и западного культурного воздействия. Есть много акварелистов, и каждый из них имеет свое особое влияние и опыт, что позволяет им создавать работы, отражающие их собственный инновационный стиль. Я готов подтвердить свое заявление.

Как Вы пришли к абстрактному видению в своей работе?
Во время своего обучения я увлекался китайской традиционной живописью и брал уроки в этой области. Особенно меня приводили в восторг абстрактные элементы пространства, света, текстуры и постоянное изменение времени и пространства в произведениях китайской



С. Ч. ТАН. Песня времени.

S. C. TAN. The Song Of The Time.
30x45 cm. 2014



С. Ч. ТАН. Связь № 5 / S. C. TAN. Connect № 5. 30x45 cm. 2015

живописи (тушью). Эти художественные приемы оказали сильное действие на мое творчество. Свобода выражения и гибкость в манипуляции тушью повлияли на предпочитаемый мною стиль и концепцию абстрактного.

Вы пишете по воображению или используете вспомогательные материалы?
Мои работы – комбинация моего опыта, исследований, воображения и экспериментов. Я продукт системы образования и стиля жизни, которые совершенным образом смешивают и западное, и восточное воздействие. С моим разнообразным опытом я нахожусь в преимущественном положении, чтобы создавать работы, ограниченные лишь воображением.

Отличается ли Ваш подход, когда Вы работаете на пленэре или в студии?
Нет какого-то особого подхода, когда я работаю на пленэре или в студии. Любое создаваемое мной произведение основывается на моем глубоком эмоциональном состоянии и эстетической установки в тот момент. В студии очень удобно, и вряд ли есть что-то настолько отвлекающее извне, чтобы помешать мне успешно завершить работу. Когда я пишу на улице с натуры, всегда есть непредвиденные обстоятельства, которые могут повлиять на мое настроение или эмоции, и, конечно, это скажется на моей работе. Обычно я бросаю себе вызов и стараюсь писать вне студии. Это необходимо не только для приобретения опыта, но и может привести к приятным и даже удивительным результатам.

У Вас есть своя система цветовой гармонии?
У меня нет особой системы цветовой гармонии. Я обычно ставлю перед собой задачу работать с разными цветовыми палитрами. Но за многие годы творческого опыта я интуитивно развил внутреннюю способность смешивать цвета гармонично.

Какой тип кистей подходит Вашему художественному стилю?
Мои любимые кисти – китайские кисти для каллиграфии, Winsor & Newton № 14, Da Vinci круглая № 4, Raphael № 22 и несколько плоских кистей. Я люблю экспериментировать

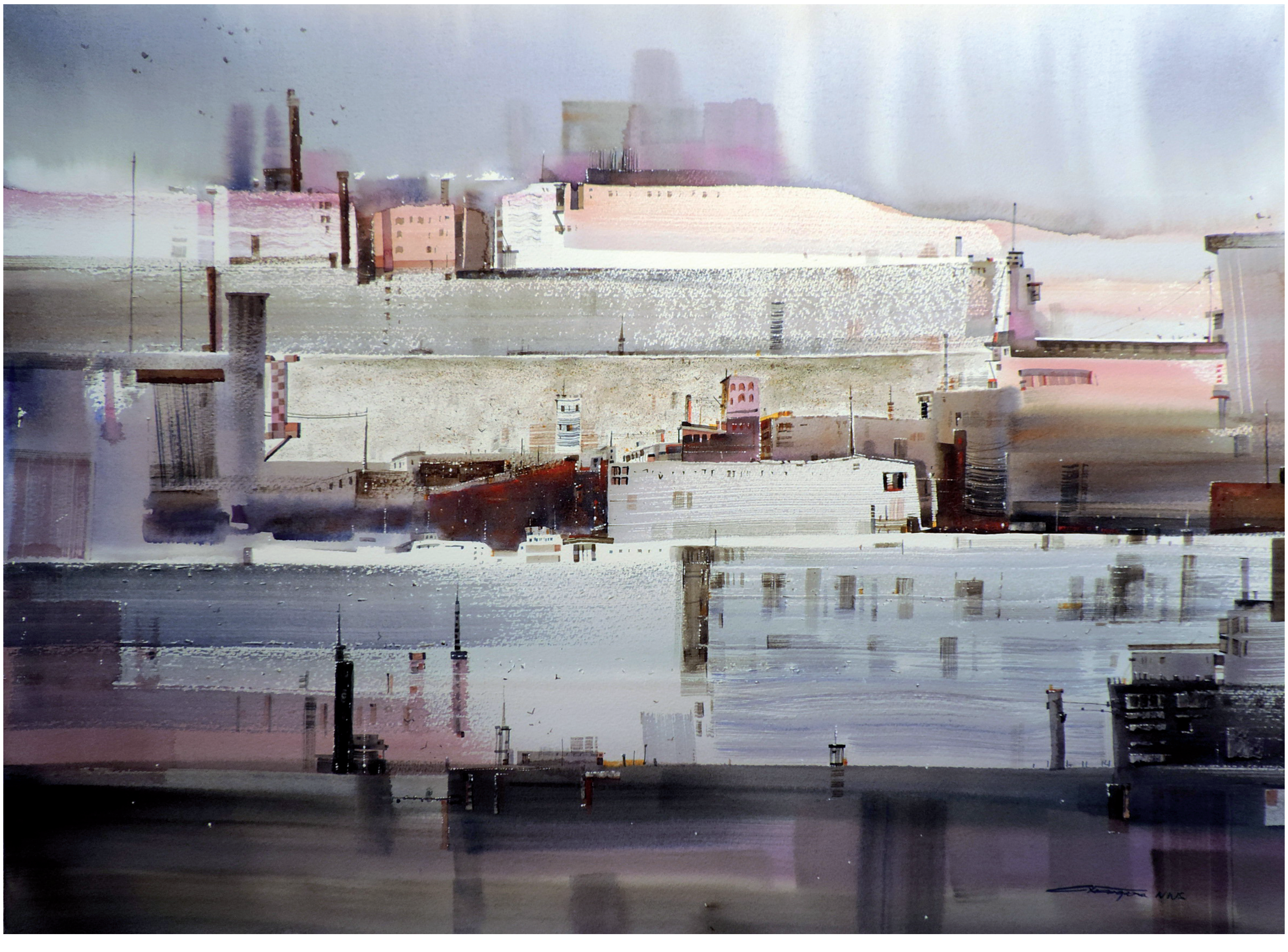
с различными типами и текстурами кистей, поскольку каждый тип (может быть упругим или мягким) может придать интересный эффект моим работам.

Какие марки бумаги и красок Вы используете?
Мой любимый вид бумаги – Achers 300 г CP и Saunders Waterford 300 г грубой текстуры. Грубая текстура позволяет добиться нужного эффекта. Поскольку мне нравится экспериментировать с размерами, я пользуюсь также Achers в рулонах.
Как я говорил ранее, мне нравится экспериментировать при создании своих работ, поэтому я открыт для экспериментирования различных типов и марок акварельных красок, таких как Winsor & Newton, Schmincke, Hobein, Daniel Smith, а также многих других. Я люблю использовать яркие и прозрачные тона в базовом слое, так как они дают наилучший эффект позже, когда я пишу детали. Поэтому я отдаю предпочтение таким цветам, как сиена жженая, умбра натуральная, сепия, опера красно-фиолетовая, хром оранжевый, ультрамарин, кобальт синий, а также некоторые другие. Эти цвета дают блестящий тон и прозрачность.

Ваши работы отбирались на различные международные выставки-конкурсы. Как Вы выбираете, какие работы должны участвовать?
Я всегда ставил задачу быть инновационным в своих технических подходах в работах. Именно благодаря этим задачам и экспериментам я смог создать произведения, которые раздвигают границы, развивают новые темы и фокусируются на чем-то новом. Появляются работы, которыми я крайне горжусь, которые я, возможно, придерживаю для того, чтобы вдохновляться в будущем. Когда я выбираю работу, чтобы послать на международный конкурс, она обычно из личной коллекции. Я редко пишу работы специально для конкурсов. Эти конкурсы – хорошая обратная реакция на мою работу, и я использую их как основу для профессионального и художественного развития в моем путешествии как профессионального художника.

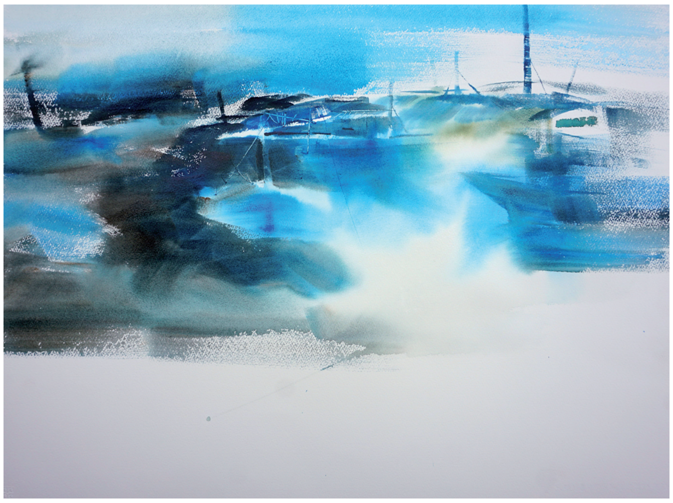
DANIEL SMITH
SEATTLE, WASHINGTON U.S.A. 98134

С. Ч. ТАН. Вверх и вниз № 3 / S. C. TAN. Up & Down № 3. 56x76 cm. 2015



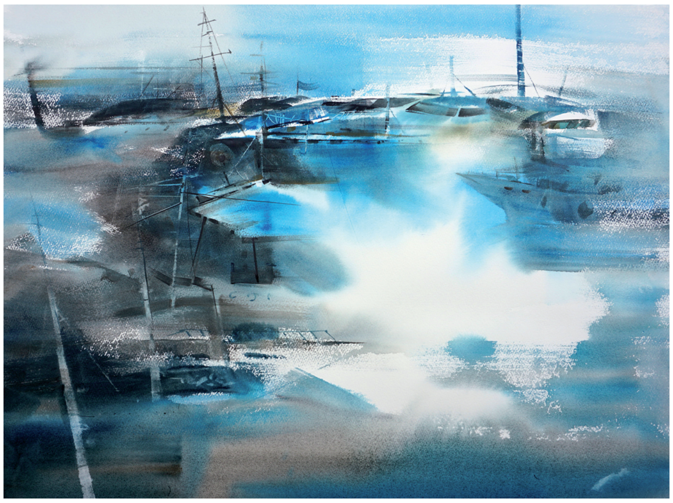
Акварельные советы от Суз Чиана Тана

Собрание № 4



После выбора концепции и композиции я экспериментировал с различными цветовыми палитрами, и решил работать с бирюзовым, ультрамарином и умброй натуральной. Я начал с прописки воды на бумаге и при помощи бирюзового заложил начальную концепцию и различные объекты в этой работе.

After I confirmed my concept and composition, I experimented with various colour palettes, and my final decision was a palette that comprised of turquoise, ultramarine and raw umber. I started off by painting a foundation layer of water on the paper, and with a little of turquoise developed the initial concept and various subjects of this artwork.

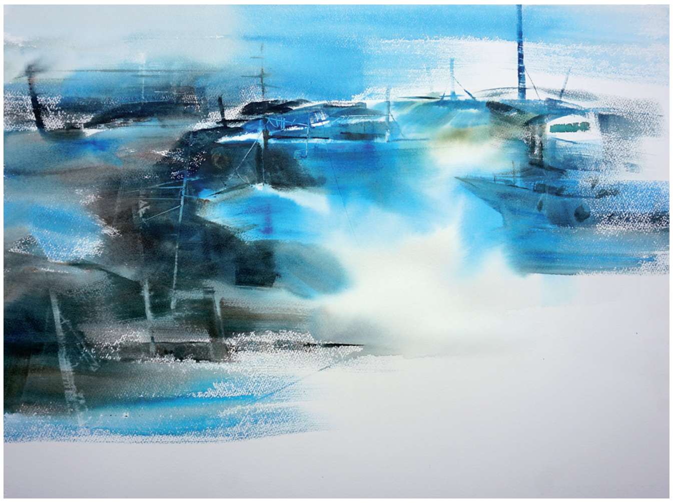


Как только главный объект был определен, я использовал широкие мазки, чтобы добиться настроения в картине.
Я писал слой воды в тех областях, где я хотел добиться особого эффекта, и накладывал смесь умбры натуральной и бирюзовой, чтобы хроматически развить различные желаемые эмоциональные эффекты.

Once the main subjects are captured, I used large gestural paint strokes to develop the mood and effects for the painting. I initially paint a layer of water over areas where I want to create a particular effect, and I apply a careful blend of raw umber and turquoise to chromatographically develop the various emotional effects that I want.

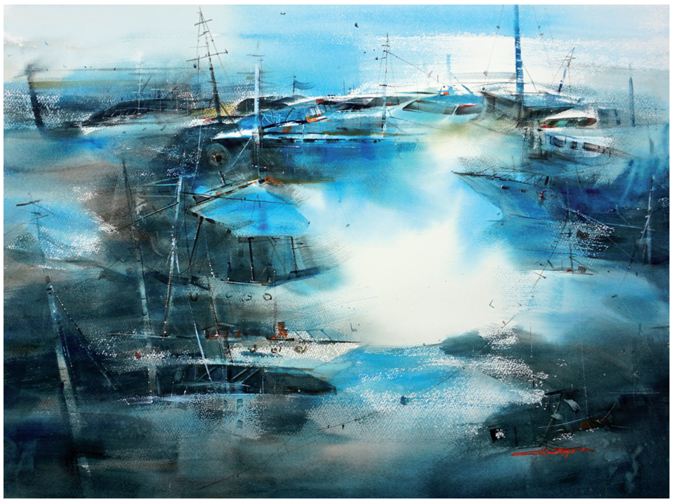
Watercolor Tips by Suz Chiang Tan

Gathering № 4. 56x76 cm



Я решил сделать лодки главным объектом композиции.
Но именно на этой стадии я должен был быть осторожен с решением оптимального количества лодок, чтобы работа оставляла пространство для чувств и гармонического эффекта в восприятии зрителей.

I have developed the concept of using boats as my main subject focus. But it is at this stage that I have to be extra careful at deciding the optimal number of boats, to create a painting that allows for literal space to develop a pleasant sensory and harmonious effect for the viewers.



Заключительная стадия — размещение деталей среди аккуратно намеченных акцентов. Очень важно не переусердствовать с деталями, так как необходимо оставить возможность для работы воображения зрителя.

SAUNDERS
WATERFORD® SERIES
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

The final stage is to place in the details for the paintings through careful highlights. It is very important not to overemphasize the details, as it is necessary to allow viewers the leeway for imagination.

Suz Chiang Tan,
Malaysia,
www.tansuzchiang.com

Suz Chiang Tan is graduated from Central Academy of Art, Malaysia. He was awarded the title of Signature Member of National Watercolor Society (NWS) and holds various memberships including those of Malaysia Watercolour Society and Singapore Watercolour Society. He has won numerous international competitions and his work has been widely exhibited internationally in solo and group exhibitions.

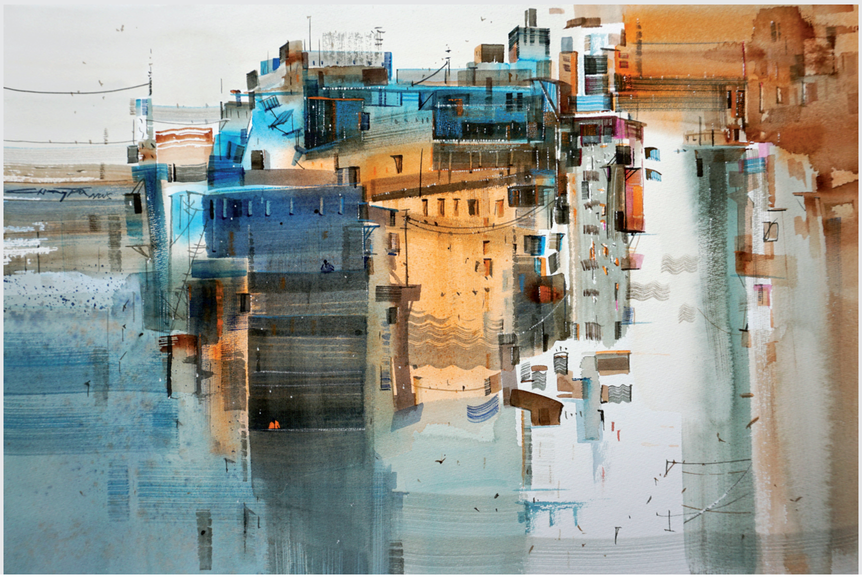
When did you start painting with watercolor?
I started painting watercolor as a student in secondary school. When I first laid eyes on a watercolor painting, it was the effects that watercolor could create that drew me to be a watercolorist.

Have you been trained as a watercolor artist?
At the art academy, I majored in oil painting but also took a module in foundation watercolor painting. My graduation artwork was a creation that blended oil painting and watercolor technique. During my initial stint at the art academy, I was an associate lecturer in watercolor, which had a great influence on my interest and understanding of the various watercolor technique effects and abilities.

Is watercolor medium well appreciated in Malaysia?
Malaysia was formerly a colony of the British empire, and therefore, there is strong influence in the watercolor technique that emerged in Malaysia. As time has progressed, there have been strong Malaysian cultural influences found in the watercolour works of Malaysian artists. With the global experience and opportunities that are emerging through international events such as Art fairs and competitions in watercolor, Malaysian watercolor works are starting to gain recognition on the international platform.

Is watercolor painting in Malaysia influenced more by the East or the West?
Malaysia is a multicultural country, and the majority of the citizens enjoy the advantage of both the western and eastern way of education and cultural influence. There are many watercolorists and every one of them has their own particular influences and experiences that allow them to create works that reflect their own unique cultural or innovative style. I am testimony of this statement.

How did you come to abstract vision in your work?
During my undergraduate years, I was fascinated with Chinese ink paintings and took up lessons in that area. I was particularly enthralled by the abstract elements of space, light, texture, and the constant progression of time and space in the creation of Chinese ink paintings. These artistic factors of ink painting were a major influence for me in my creations; and the freedom of expression and versatility in manipulating ink has influenced my preferred style and concepts in abstraction.



С. Ч. ТАН. Связь № 4.
S. C. TAN. Connect № 4. 35x45 cm. 2014

Do you paint from imagination or do you use reference materials?
My works are a combination of my experiences, research, imagination and experiment. I am a product of an education system and lifestyle that perfectly blends both western and eastern influence. With the diverse experiences that I have, I am in an advantageous position to create artwork which is only limited by my imagination.

Do you have different approaches when you paint on location or in a studio?
There is no particular approach that I use whether I paint on location or in a studio. Every piece of work that I create is largely based on my deep emotional state at that particular time and aesthetic mindset that I have. In the studio, it is very comfortable and there is hardly any external disturbance, which will allow me to successfully complete my works. When painting on location, there are always unforeseen circumstances that may affect my mood or emotion, and of course, this will naturally affect the outcome of my artworks. I will usually set a target for myself that will help me manage when painting on location. There is a necessity to challenge yourself to paint on location as the experience will definitely enrich your experience, and sometimes it will generate pleasant and surprising outcomes.

Do you have your own system of color harmony?
I do not have a particular system of color harmony. I usually like to challenge myself with different palettes of colors. But in my many years of artistic experience, intuitively I have developed the inert ability to blend colors harmoniously.

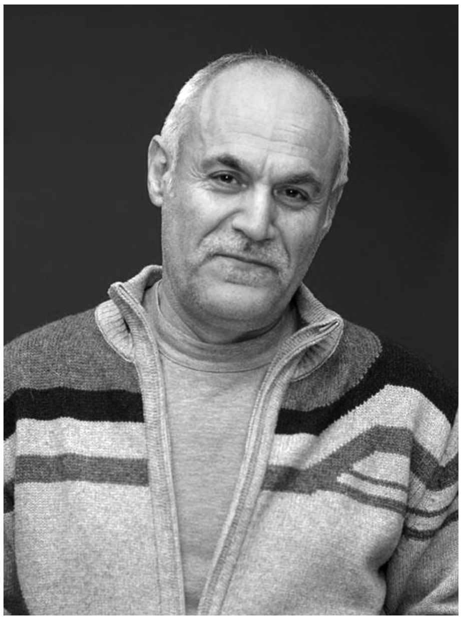
Which types of brushes suits your painting style?
My preferred brushes are the chinese ink brushes, Winsor & Newton No. 14, Da Vinci round brush 4, Raphael 22 and some flat brushes. I enjoy experimenting with different types or textures of brushes, as each type (could be coarse or soft) can give interesting effects in my works.

Which brands of paper, brushes, and paints do you use?
My preferred type of paper is the Arches 300 g, cold press, rough and the Saunders 300 g, rough. The “rough” texture allows me to bring out the effect that I require. As I like to experiment with different measurements in my creations, I have used the Arches Roll.
As mentioned earlier, I like to experiment when creating my works, therefore I am open to trying out different types and brands of watercolor, such as Winsor & Newton, Schmincke, Hobein, Daniel Smith, to name a few.
I enjoy using bright and transparent tones as my base layer as they tend to bring out the best effect as I add the details in later. Therefore, my prefered choices of colors are Burnt Sienna, Raw Umber, Sepia, Opera Violet Rouge, Chrome Orange, Ultramarine, Cobalt Blue, to name a few. These colours bring out a brilliant tone and “transparency”.

You were accepted into numerous international juried shows. How do you choose which one should be considered for submission?
I have always challenged myself to be innovative in my approaches to develop my artworks. It is through these challenges and experiments that I am able to create works that pushes boundaries, develop new subject matters and focus. Among these challenges, there are often works that I am extremely proud off, which I may keep for future inspiration and development. When I enter international juried shows, I would usually choose from one of these personal collections, as I seldom specially create a work for competitions. These juried shows are good feedback for me, and I have used them as professional and artistic development platforms for my journey as a professional artist.

Орхан Гюрел

Турция



Орхан Гюрел — член Союза художников и Ассоциации акварелистов Турции. Его стиль живописи имеет многочисленных последователей в Турции, а художественные работы находятся во многих частных и корпоративных коллекциях в Турции и за рубежом.

Как Вы стали акварелистом?
Моя страсть к живописи началась в детстве. В те годы я начал рисовать мультфильмы и увлекся масляной пастелью несколько лет спустя. Меня впечатлила акварель на одной выставке в 1986 году, и я решил попробовать эту технику. С того дня акварель стала моим главным материалом.

Вы выбрали акварель или это Ваше предназначение?
Я сделал выбор. Меня впечатляет прозрачность и романтизм акварели. По причине того, что я нетерпелив и упрям, акварель идеальна для меня. Поэтому я могу сказать, что и предназначение, и мой выбор сыграли каждый свою роль.

Какое место акварель занимает в художественной жизни Турции?
Довольно приличное, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад. Когда я начинал, было не так много людей, попробовавших эту технику, и интерес был также меньше. Акварель не принимали всерьез и относились к ней как к эскизной технике. За последние годы произошел взрыв в акварели, и у этого материала есть огромный и интересный потенциал. Неверное представление прошлого теперь меняется. С помощью художников из других стран, восприятие изменилось и был достигнут большой прогресс.

Возможно ли зарабатывать на жизнь акварелью в Турции?
Акварель в руках необученных художников. Живописцы, которые вышли на сцену, могут зарабатывать себе на жизнь, но их всего 5–6 человек.

Какой Ваш любимый размер живописного полотна?
Я люблю писать на больших форматах, скажем 70×100 или 56×76 см, но на занятиях приходится писать работы меньшего размера.

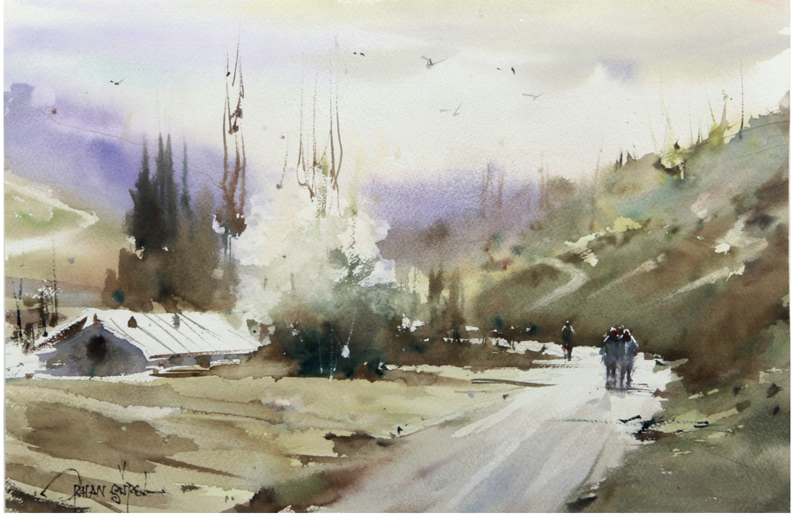
Каковы Ваши любимые бренды, размеры и формы кистей?
На самом деле я всегда писал обычными синтетическими кистями с тонким ворсом, без названия.

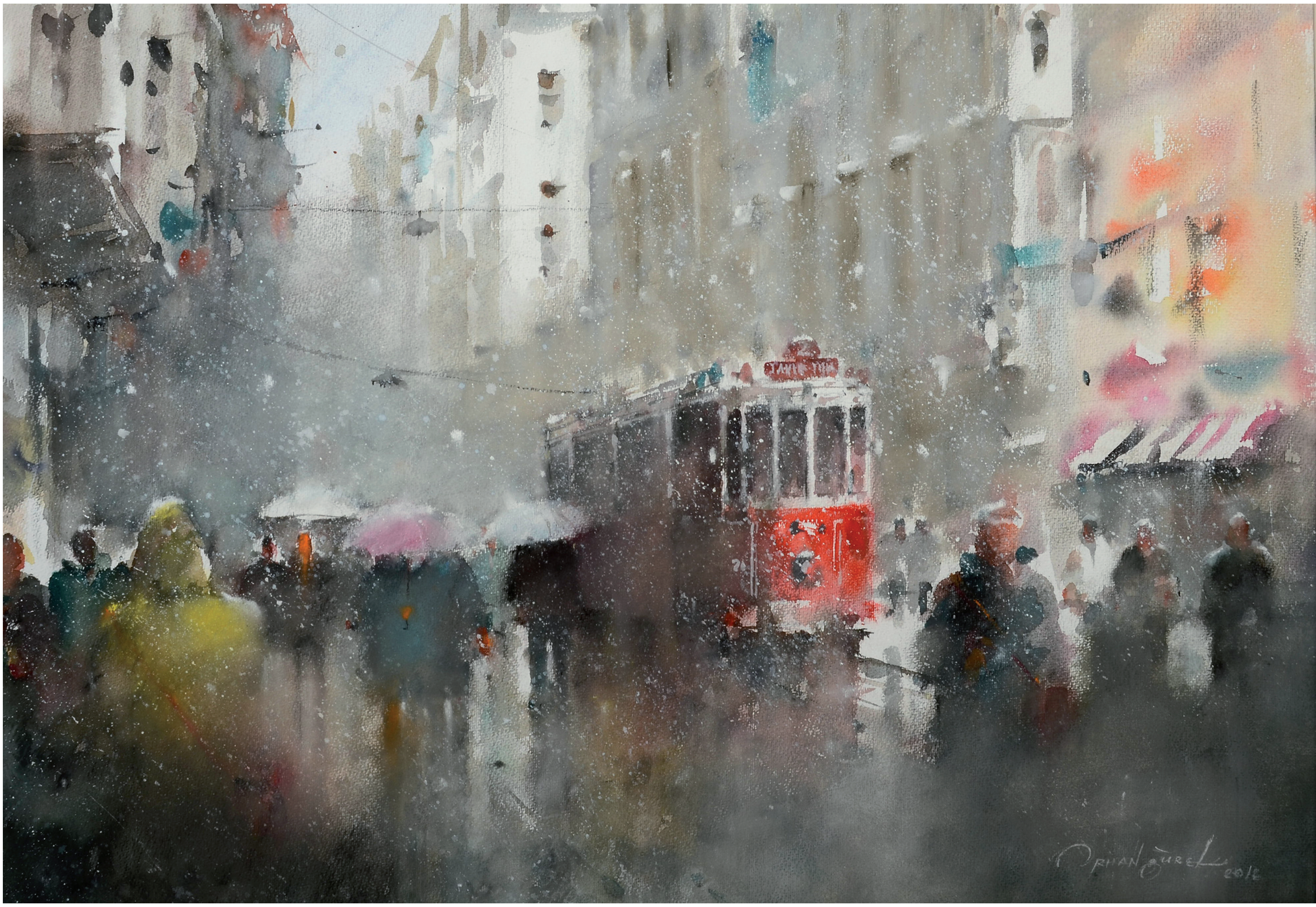
Какие цвета у Вас заканчиваются раньше других?
Я главным образом использую церулеум, прусскую голубую, сепию, желтую охру и кость жженую.

Какой бренд, размер и текстуру акварельной бумаги Вы предпочитаете?
Я люблю Arches rough 185 г и в последнее время Fabriano Artistico CP. Я долго пользовался Gvarro. Я писал только на этой бумаге, что изменилось 3 года назад.

О. ГЮРЕЛ. Моя деревня.

O. GUREL. My Village. 42x30 cm. 2014





О. ГЮРЕЛ. Трамвай / O. GUREL. The Tram. 97x67 cm. 2012

Вы пишете больше на пленэре или в студии?
Я пишу только в студии. У меня нет возможности писать на улице.

Вы преподаете?
Я преподавал 20 лет, обучил около 1000 студентов. Главным образом в Анкаре и Стамбуле.
У Вас есть последователи?
Конечно, есть. Именно поэтому люди приходят на мои занятия, чтобы научиться моей технике.

Вас интересует художественная жизнь и успехи Ваших учеников?
Да, я внимательно слежу за ними. В Анкаре 56 моих студентов достигли хорошего уровня. Они в состоянии сделать собственную выставку. 10–15 учеников имеют перспективу. Некоторые из нынешних художников-преподавателей в свое время были моими учениками.

Советы начинающим акварелистам:

Во-первых, внимательно наблюдайте за природой.
Вы должны планировать композицию и делать наброски.
Помните, что нужно добавить темные и светлые тона, но существование промежуточных тонов крайне важно.

3 tips for watercolor lovers

First, you should observe the nature carefully.

You should plan the composition and sketch in a good way with a connection to each other.

The connection between dark and light values is very important. People mainly remember to put dark and light values but existence of middle dark values is extremely important.

Orhan Gurel,
Turkey

Orhan Gurel is a member of Association of Painters and Watercolor painters of Turkey. His painting style has influenced many following artists in Turkey. His painting works can be found in many private and corporative collections in Turkey and abroad.

How have you become a watercolor artist?
My passion to paint started in my childhood. In those years, I began to draw cartoons, and to use oil pastel some years later. I had been impressed by watercolor in one exhibition in 1986 and decided to begin painting watercolors. From that date watercolor has been my main media.

Did you choose watercolor medium or it was your destination?
I made the choice. I am impressed by the transparency and romanticism of watercolor. Since I have an impatient and spot-stain character, watercolor was the ideal for me. So, I can say destiny and my choice stood together.

What place does watercolor take in the Art life of Turkey?
It's in quite good condition when you compare it with 20 years ago. When I started, there were not too many people using this technique and people were not very interested. Watercolor was not taken seriously and it was regarded as sketch media. In recent years, there has been an explosion in watercolor and a huge and exciting potential in this media developed. Wrong past perceptions of watercolor are changing now. With the assistance of artists who come from abroad, perceptions have changed and a lot of progress achieved.

Is it possible to earn a living as a full-time watercolor artist in Turkey?
Watercolor is in the hands of unacademic painters. The painters who have progressed to a certain stage can earn their living from watercolor but these people are just few — 5 to 6 in total.

What is your preferable size of painting?
I like to paint in big size, say 70x100 or 56x76 cm, but have to paint in small sizes in classes.

What are your favorite brands, sizes and shapes of brushes?
Actually, I have been painting with an ordinary synthetic non branded brushes, soft hair!

Which colors do you first run out of?
I mainly use Cerulean Blue, Prussian Blue, Sepia, Yellow Ochre and Ivory Black!

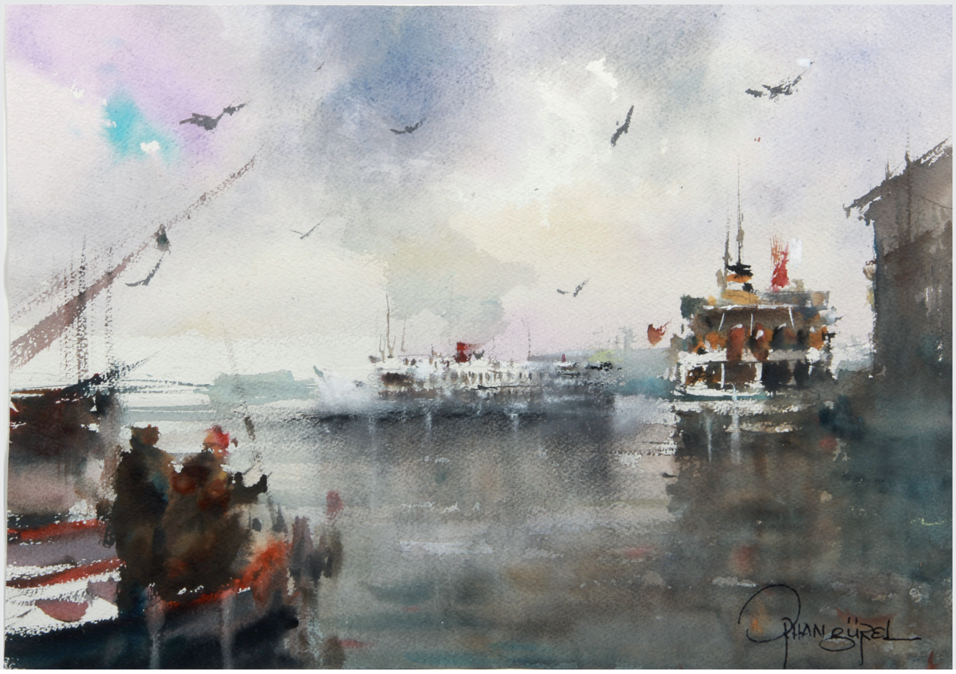
Which brand, size and surface of watercolor paper do you prefer?
I love Arches rough 185 gms and Fabriano Artistico cold pressed, lately! I used Gvarro brand for a long time. I was only using that brand until 3 years ago.

Do you paint more on location or in studio?
I only paint in studio. I haven't had a chance to paint outside.

Do you teach?
I have been teaching for 20 years, and I have had around 1000 students. Mainly in Ankara and Istanbul.

Do you have followers of your style?
Of course I have. That's why people intend to come to my classes to learn my technique.

Are you interested in Art life and achievements of your artists followers?
Yes, I follow them carefully. In Ankara, 56 students of mine attained a very good level, enough to open an exhibition. 10 to 15 of them are in the right way to develop further. Some of my current painting teacher friends were students of mine in the past.



O. ГЮРЕЛ. Причал Кадикой.

O. GUREL. Kadikoy Pier. 36x54 cm. 2014

Пабло Рубен

Испания

pabloruben.com

Пабло Рубен хорошо известен в Испании и за рубежом. Он участвовал в сотнях выставок и получил множество наград в национальных и международных конкурсах живописи.

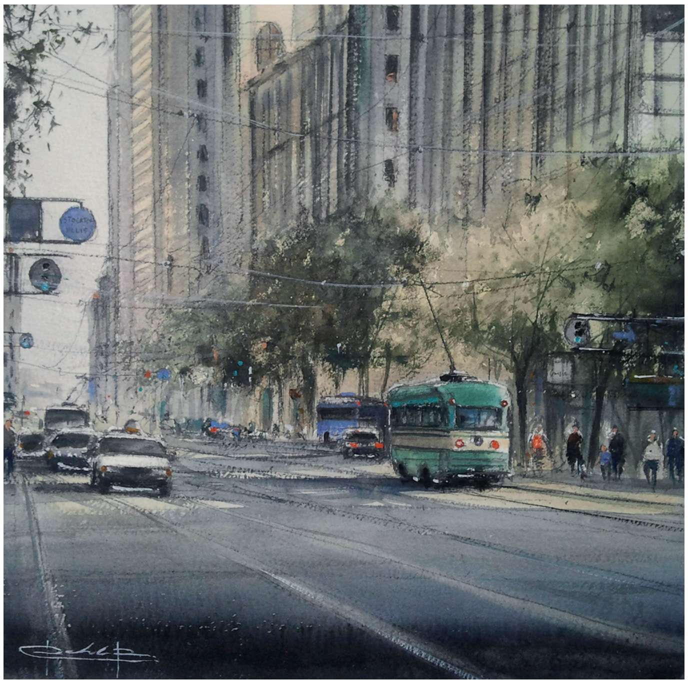
Когда смотришь на Ваши работы, кажется, что Вы были рождены акварелистом. Каков был Ваш путь к акварели?
Я занимался живописью всю свою жизнь, начал с масла и акрила, но когда я открыл для себя акварель, то почувствовал, что этот материал для меня совершенен. Акварель позволяет мне сохранять основу рисунка и при этом быть более спонтанным. К тому же полный набор акварели легко носить с собой, так что вы можете писать где угодно.

Кто был или является Вашим авторитетом в акварели?
Если говорить о мастерах прошлого, то я восхищаюсь Тернером, Сарджентом, Будином. Но есть десятки чудесных современных художников, которые пишут прекрасные работы, это и Джозеф Збуквич, и Ларс Лерин, и Альваро Кастаньет, и Николас Симмонс… Список будет очень длинным.

Считаете ли Вы цвет вторым наиболее значимым элементом в живописи после света?
Не совсем так. Я думаю, есть много более важных вещей в живописи, чем цвет. Одни из наиболее важных вещей, которые я обдумываю, прежде чем начать работу, это композиция и тон. Цвет вторичен. Конечно, должен быть верный баланс и выбор цветов.

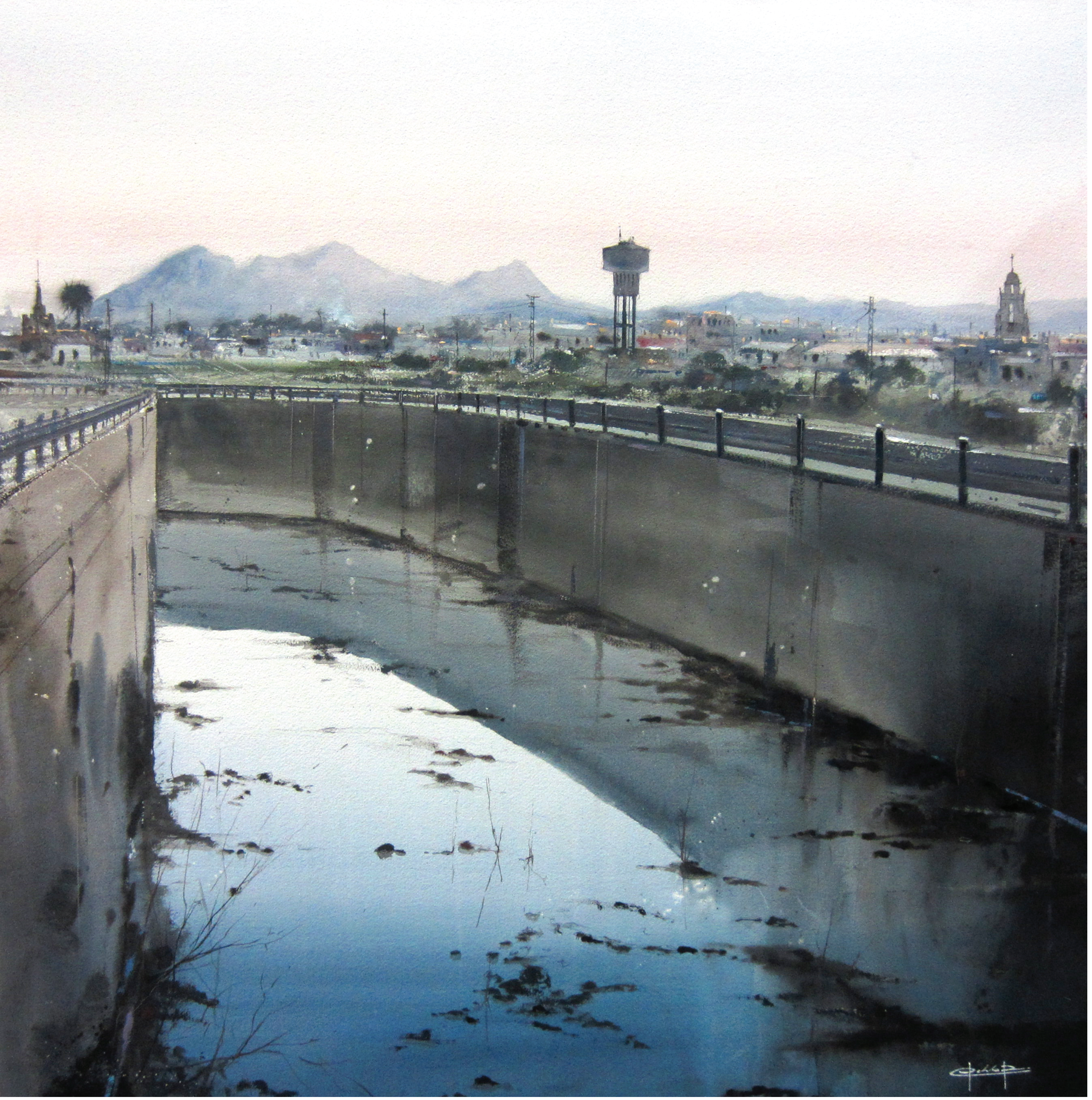
Можете ли Вы сказать, что полностью контролируете процесс?
Я полностью контролировал процесс в тех сюжетах, над которыми работал раньше – будь то городские сцены, пруды или деревенские улицы. Но каждый день я в поиске новых задач и должен найти для них лучшее решение.

Как Вы находите сюжеты для своих картин?
Большинство работ, которые я пишу, – для пленэрных конкурсов, их часто проводят в Испании по выходным. Мы пишем в каком-то определенном городе. Я предпочитаю индустриальные пейзажи, железнодорожные станции, а в последнее время меня привлекает вода.



П. РУБЕН. Рыночная улица II.

P. RUBEN. Market Street II. 30x30 cm. 2012



П. РУБЕН. Гуадасуар / P. RUBEN. Guadasuar. 100x100 cm. 2012

Как Вы работаете над композицией?
Я думаю, что композиция – самая важная вещь в работе. От нее зависит первое впечатление от картины. Поэтому я подолгу думаю, как расположить тени, свет, как направить основные линии. Я знаю много примеров композиционных решений, которые работают, потому что линия горизонта или фокус расположены верно, но возможно бесчисленное количество вариантов.

Мне нравятся большие пустые области во многих Ваших работах. Что Вы можете сказать о принципах поиска фокуса и отбора деталей в Ваших работах?
Вы правы! Это типично для многих моих работ. Это потому, что мне кажется важным, чтобы было место, где взгляд отдыхает, а также области, где сфокусированы все детали. Работа, перегруженная мазками и деталями, может оказаться неработающей. Часто я выбираю землю для таких больших пустых участков.

Вы предпочитаете работать над большими размерами?
Конечно. В работе на больших размерах больше возможностей, больше свободы и разнообразия мазков. Можно также переводить маленькие работы в большие.

Вы всегда заканчиваете картину на пленэре?
Когда пишу для пленэрного конкурса, всегда, поскольку мы должны закончить работу за 4–5 часов и сразу представить ее жюри. Я работаю в несколько приемов, только когда пишу в студии. В этом случае иногда я делаю перерыв на один-два дня, чтобы подумать над следующим шагом или вариантом решения.

Сколько цветов Вы используете?
У меня уменьшенная палитра: ультрамарин, церулеум, кобальт бирюзовый, индиго, опера розовая, кадмий красно-оранжевый, жженая умбра, умбра натуральная. Я добавляю другие цвета в зависимости от объекта, над которым работаю. Мне нравится разнообразие синих.

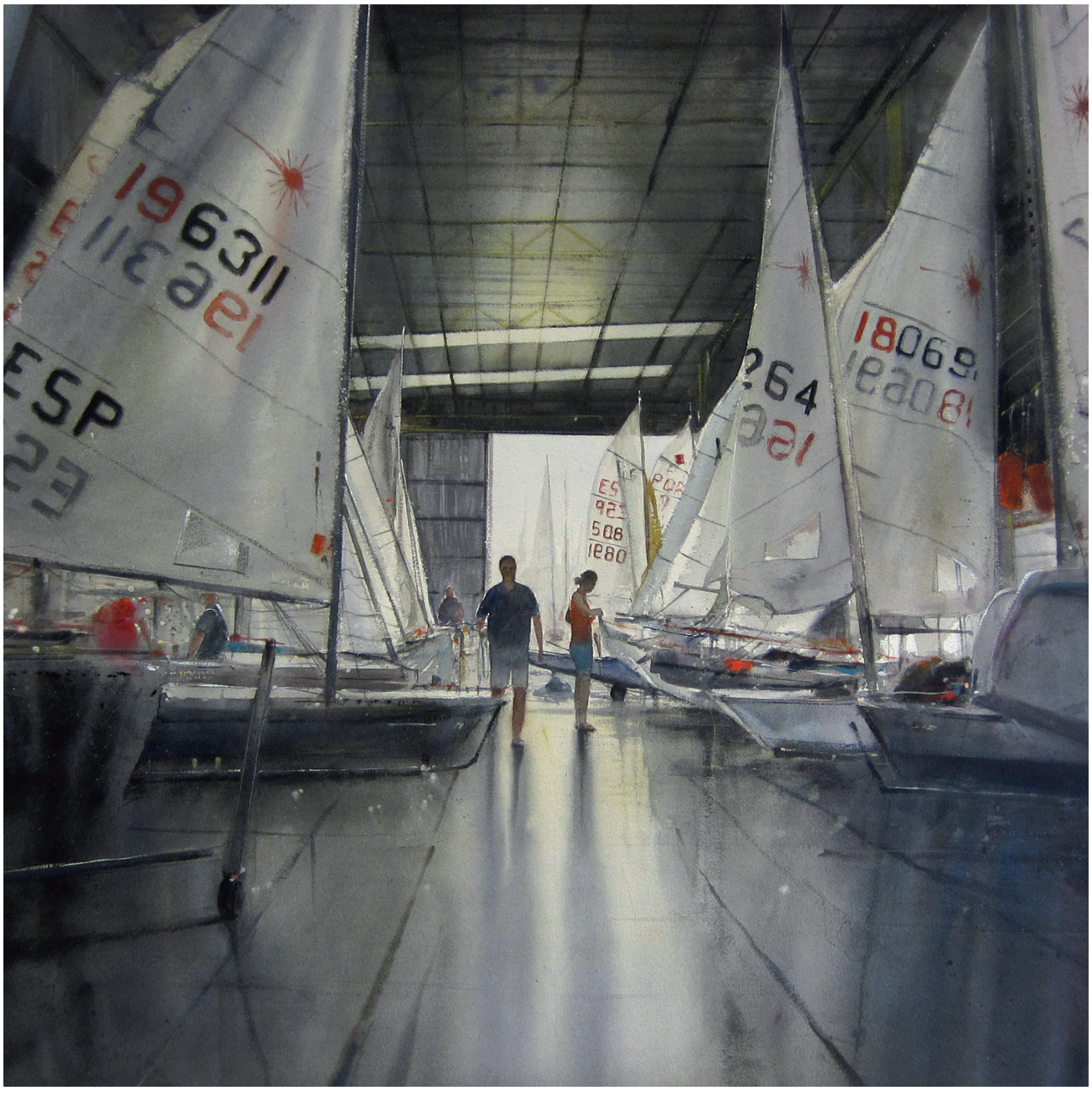
Каков Ваш выбор кистей?
Кисти Escoda, без сомнения! Отличного качества и сделаны вручную. Я пользуюсь синтетическими сериями Barocco и Perla, потому что у них острый кончик, и круглыми кистями Aquario, в них нет неудобной проволоки, имеющейся у большинства круглых кистей.

Как Вы подготавливаете бумагу для работы?
Я предпочитаю работать на хорошо натянутой бумаге, поэтому сначала смачиваю ее, а потом фиксирую на планшете степлером. Когда бумага полностью высохла — самое время начинать работу.

Какая бумага Вам нравится больше всего?
Arches 300 г грубой текстуры. Я полагаю, она дает наибольшие возможности.

Что является самым грубым нарушением в акварели?
Как и в любой другой художественной технике, хуже всего замучить работу. Волшебство — в небольшом количестве мазков, хотя требуется время научиться так писать.

Для Вас важно общественное мнение?
Да. Если вы хотите зарабатывать своим искусством, важно слушать других людей. Мы пишем для публики, жюри, студентов и коллекционеров, поэтому мы должны знать, как работает картина и каково мнение о нашей работе, конечно, сохраняя свою индивидуальность и стиль.



П. РУБЕН. Эскуэла де Вела / P. RUBEN. Escuela De Vela. 80x80 cm. 2012

Pablo Ruben,
Spain,
pabloruben.com

Pablo Ruben is an internationally renowned artist who participated in hundreds of exhibitions and received numerous awards in national and international contests.

When I see your painting I have the feeling you were born as a watercolorist. What was your way to this media in reality?
I have painted all my life since I was a child. I began to paint with oils and then with acrylics, but when I discovered watercolor I felt that this media was perfect for me. Watercolor allows me to keep the essence of drawing and to be more spontaneous. Also you can carry a full set of watercolors to paint easily everywhere.

Who were or who are your highest authorities in watercolor?
Thinking of the masters of the past, I admire Turner, Sargent and Boudin. Nowadays, there are dozens of wonderful artists from all over the world who are making excellent works, such as Joseph Zbukvic, Lars Lerin, Alvaro Castagnet, Nicholas Simmons... the list is very long.

Do you consider color to be the second most important element after light in painting?
Not really, I think there are many things more important in painting than color. One of the most important things I consider before starting a work are composition and tonal values. The color is secondary. Of course there must be also a correct balance and choice of colors.

Could you say that you control the process completely?
I control completely the process in those subjects in which I have already worked before like urban scenes, puddles, ponds or village streets. But every day I search for new challenges and I have to find the best way to solve them.

How do you find the object for your painting?
Most of the paintings I do are for "Plein Air Contest" that are very usual in Spain on weekends. So, we have to paint a specific town or city. I prefer industrial landscapes, railway stations and lately I am attracted by water scenes.

How do you work on composition?
I think composition is the most important thing in a work. It is the first impression you have when you see a painting, so I study a lot where to put the shadows, the lights and the direction of the main lines. There are some compositions that I know that work very well because the horizon line or the focal point is correctly placed, but there are infinite combinations.

I love the large empty space in some of your works. What can you say about the principle of selection of details and of finding the focal point in your works?
You are right! It`s a common thing in most of my works, It because I feel it is necessary to have a place in the work where the eye could rest and another one where are all the details and the focal point. A painting with plenty of brushstrokes and details everywhere may appear recharged. Often, I choose the ground to integrate these large empty spaces.

Do you prefer to work in large scale?
Of course, there are more possibilities in working on large scale, more freedom and more range of brushstrokes; you can do also a small scale work into a large one.

Do you always finish the painting on location?
When I paint in plein air contests, always, because you have to finish the work in four or five hours and immediately we have to exhibit the works to be evaluated by the jury. I only do my watercolors in various phases when I`m working at the studio.

Do you finish the painting in one session?
I only do my watercolors in various sessions when I`m working at the studio. Sometimes I stop one or more days until the next step, to study the final solutions or variations.

How many colors do you use?
I have a reduced palette, ultramarine blue, cerulean blue, cobalt turquoise, indigo, opera rose, cadmium red orange, burnt umber, raw umber and I add some more depending on the subject I`m working on. I love a range of blue.

What is your choice of brushes?
Escoda brushes without hesitation! They are handmade in an excellent quality from the hair to the handle. I use the synthetic series "Barroco" and "Perla" because they are always sharp, and the mop brushes "Aquario" which don`t have the uncomfortable wires that have most of the other mop brushes.

How do you prepare the paper for painting?
I prefer to work on a much tensioned surface, so first I wet all the paper on a board or in a canvas and when it`s wet I use a stapler to fix the paper to the support. When the paper has completely dried, it`s perfect to start the work.

What paper do you like the best?
Arches 300 gms rough surface. I think it`s the most versatile.

What is the strictest "don`t" in watercolor?
Like in every art technique, the worst thing is an overdone work, the magic is in a few number of single brushstrokes, although it takes a lot of time to learn to paint this way.

Is public opinion important for you?
Yes, if you want to live off your art, it`s necessary to hear the people opinion. We paint for public, jurors, students or collectors, so we have to know what does work and which is the general opinion of your work – of course always keeping your personality and way of painting.

Watercolor Tips by Pablo Ruben

1. Composition is the first thing you see in a work. I spend a lot of time, often more than painting time, searching for the right balance of shapes and elements in the picture. Sometimes it is better to think more and paint less.

2. A good drawing is the basis of a successful painting. In my works I take care of every detail. Cars and perspective are usually the more difficult elements to draw and paint.

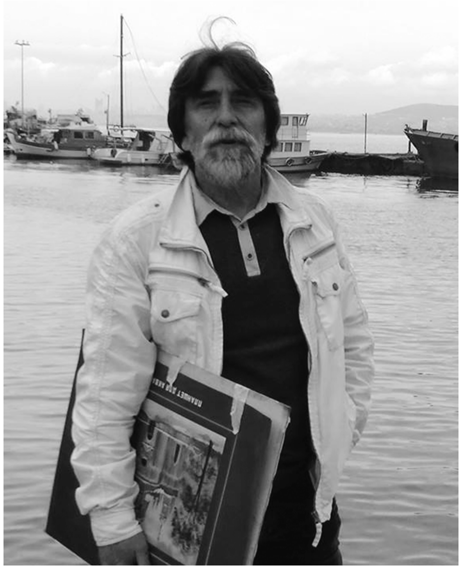
3. I prefer to use grey and soft colors in my watercolors. Using a limited palette allows me to reach an elegant work.

4. Every work needs a focal point and a large empty area where the observer's view can rest. In my watercolors you can find easily these two parts.

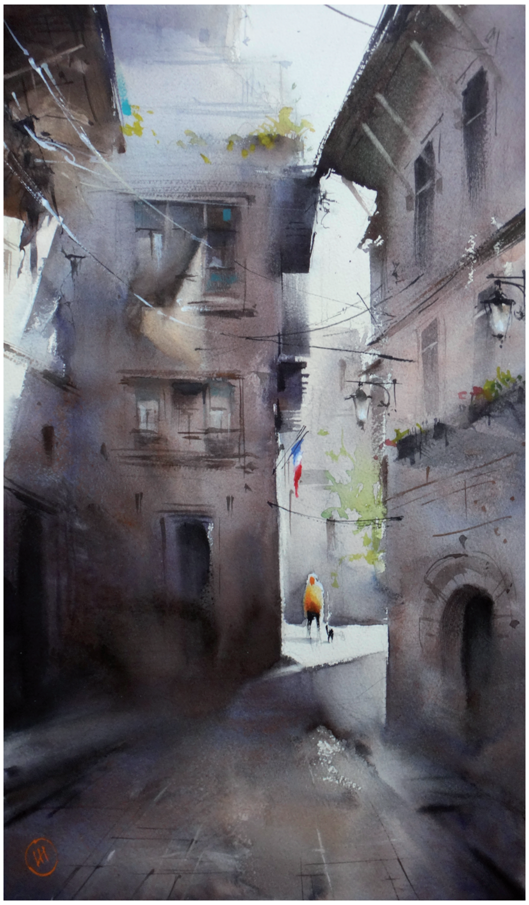
5. The paper's humidity is one of the most important keys. Depending on the season or the weather, the paper will dry faster or slower. There are infinity possibilities between wet and dry paper to achieve different edges and effects.

Илья Ибряев

Россия



Мистический свет акварелей Ильи Ибряева буквально взорвал Интернет. За последние 3 года мастер из Москвы стал желанным гостем на Международных Биеннале, выставках и мастер-классах в России и за рубежом.



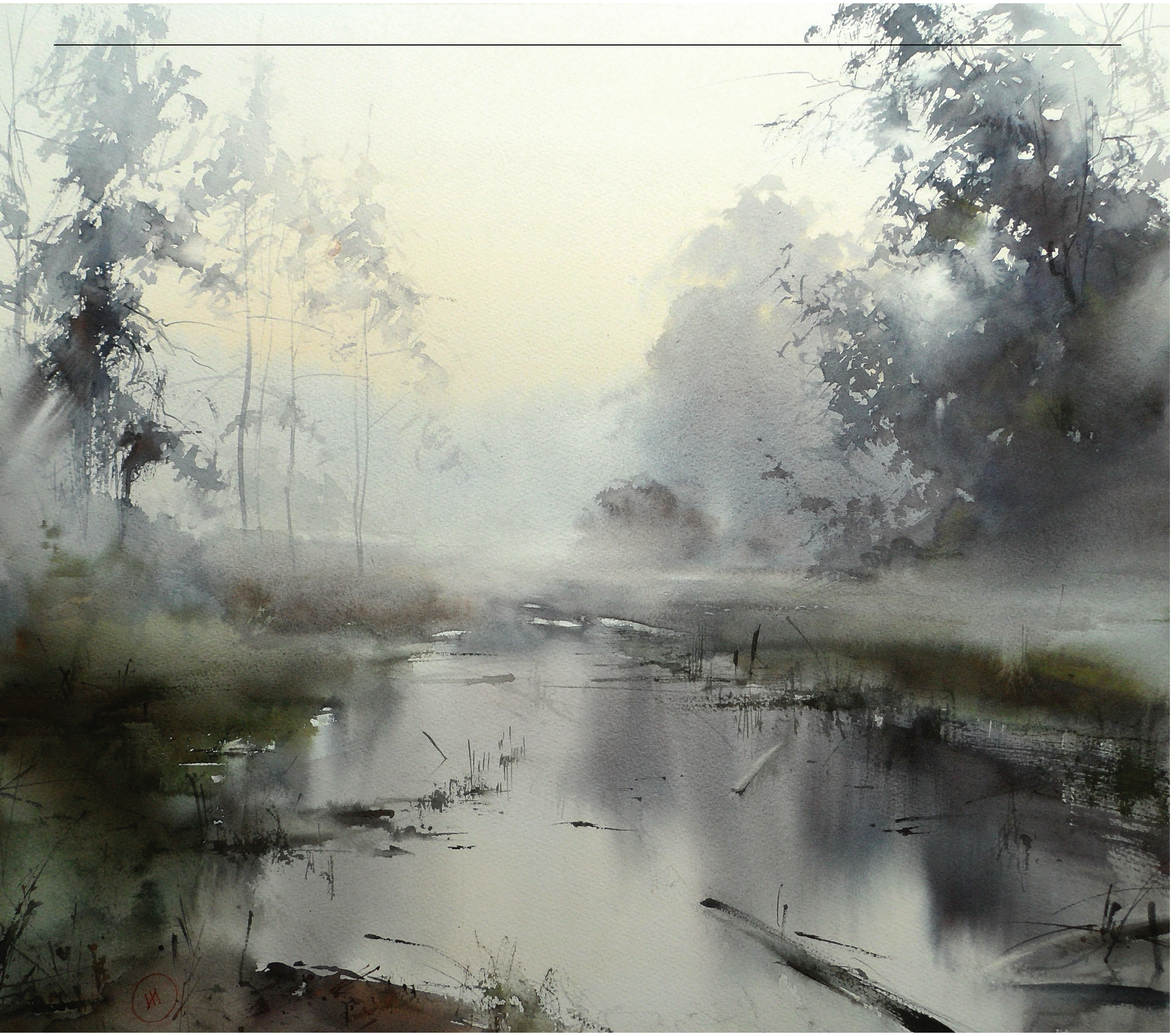
Как Вы пришли к акварели? Был ли это Ваш первый выбор в искусстве?
В искусство я пришел через акварель. Мне было 14 лет, когда я впервые окунулся в этот мир прекрасного в красках, занимаясь в художественной студии. Благодаря великолепному педагогу, который привил мне эстетическое видение окружающего мира через живопись, я с восхищением постигал азы акварели! Далее, учась в Художественном училище на живописном отделении, я профессионально освоил эту технику и уже в Художественном институте (бывшее Строгановское училище) свободно владел этим материалом. Занимался и масляной живописью, но все же предпочтение отдал акварели!

Позволяет ли акварель полностью реализовать себя как художника?
Безусловно! Акварель – это неповторимый материал и бесподобная техника; сложная, и тем она и интересна для любого художника. Если у художника есть огромный творческий багаж плюс образование, что немало важно, эта выбранная им техника не имеет границ!

Какие качества акварели привлекают Вас больше всего?
Во-первых, индивидуальность этого материала. Она выражается в следующем: пигмент в связи с водой, наложенный на белую бумагу,

И. ИБРЯЕВ. Французские дворики.

I. IBRYAEV. French Patios. 53x35 cm. 2015



И. ИБРЯЕВ. Утро в лесу / I. IBRYAEV. Morning In The Forest. 54x48 cm. 2014

просвечивая, дает неповторимую легкость, чистоту и материальность произведения! Работая разными приемами, в частности а ля прима, по мокрой и сухой бумаге, сочетание воды и пигмента может давать непредсказуемые эффекты растекания красок, которые зажигают художника и подвигают его к творческому вдохновению! В акварели есть своя динамика, своя энергетика, своя эстетика, свое ощущение сложности природы этого материала, свои законы и традиции, не похожие на остальные материалы! Я работал в масляной живописи, работал с гуашью, акрилом, но акварельная живопись – это совсем иной мир!

Как Вы нашли свой стиль?
Я не задавался поиском стиля специально. Это пустое занятие, я считаю! Стиль появляется сам по себе. Весь предыдущий опыт художника, работа с разными материалами, техниками и фактурами накладывает отпечаток на творчество художника. То, что ты умеешь, как ты это умеешь и что ты хочешь показать в своих работах – это и есть твой стиль! Стиль – это ты сам, это твой мир и твой опыт! Художник может работать в любых материалах, но всё равно он останется собой! Каждый человек индивидуален, и поэтому стили у всех разные. Одинаковых стилей не бывает. Бывают похожие приемы.

Вам нравится экспериментировать?
Любой художник находится в постоянном поиске – постоянно экспериментирует. Но я не сторонник радикальных экспериментов. Можно пробовать разные приемы и они могут дать свои плоды. Мне кажется, лучше усовершенствовать то, что ты уже нашел, и этим делиться

с коллегами и зрителем, чем завязнуть в бесконечном поиске, так и не найдя себя.

Можно ли назвать приблизительный процент спонтанности/планирования в Вашей работе?
Да. Он, наверное, 50 на 50.

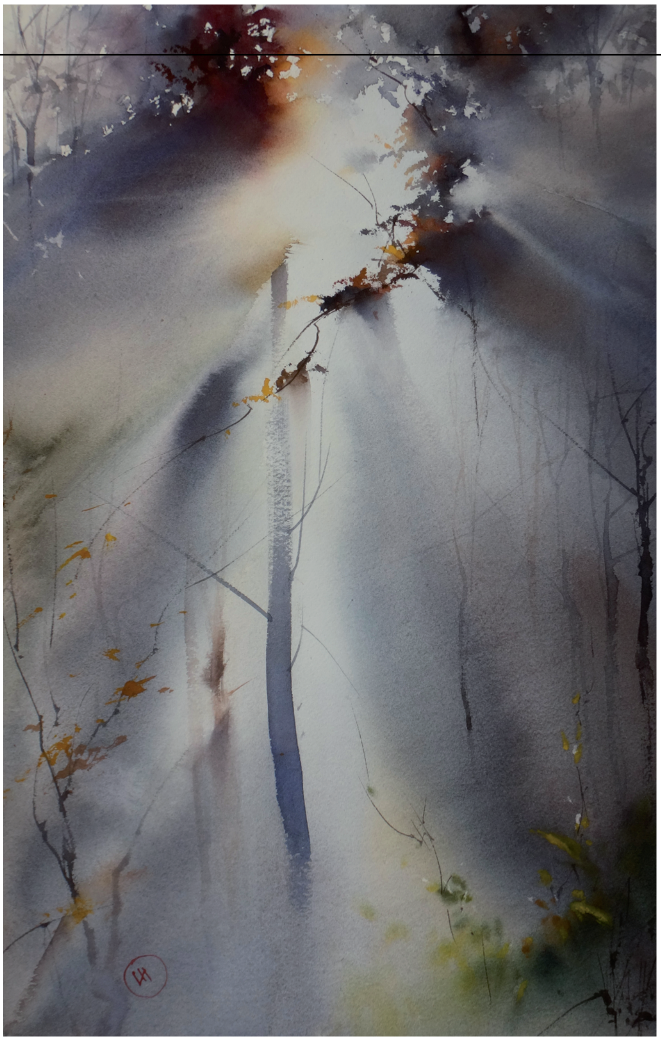
Какую роль играет воображение в Вашей работе?
Воображение играет главную роль в работе! Вся зрительная память – ассоциативный ряд окружающего мира, а любой творческий опыт дает тебе свободу воображения и применение его в работе. Я не копирую натуру. Она для меня лишь образ. Я люблю создавать свое ощущение от увиденного и стараться это передать!

Часто ли Вы делаете разные версии одного сюжета?
Не очень часто, если вопрос об одной конкретной работе. По сути, каждая работа индивидуальна.

Какую роль играет выбор материала для работы: какую бумагу, краски, кисти Вы используете?
Материалы играют первостепенную роль в качестве и результате работы! Хорошая бумага, качественные краски и набор разных по размеру и составу волоса кисти – это уже 50% успеха! Я работаю на бумаге Saunders Waterford, Arches, Fabriano 300 г. Краски я использую как в кюветах, так и в тубах производства завода «Невская палитра». Кисти разного волоса: белка, колонок, коза, щетина, синтетика. Размер от №2 до №18. В каждой работе я применяю до 14 кистей, разных по размерам и характеру.

Самые используемые краски?
Это ультрамарин, кадмий оранжевый, охра, сиена, зеленая травяная, кадмий красный и кадмий желтый средний. Из этих цветов можно создавать любые цветовые оттенки и колера!

Что для Вас важнее – цвет, тон, текстура?
Для меня важны и применимы все эти аспекты в работе! Цвет и тон – это неразделимые понятия! Текстура – это пятно, плоскость, линия плюс импровизация!



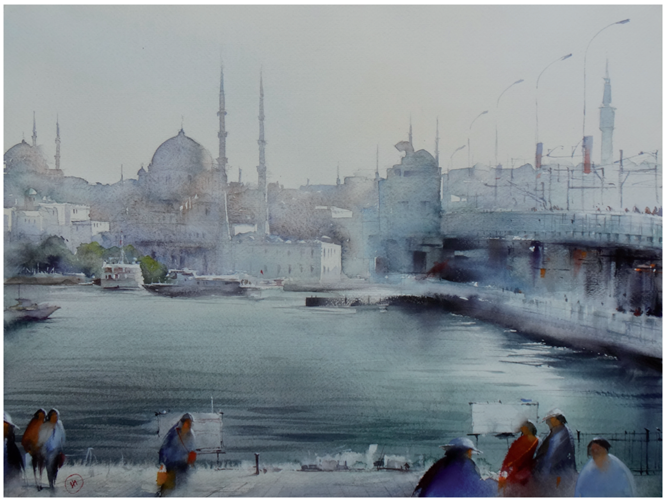
И. ИБРЯЕВ. Свет вокруг нас.

I. IBRYAEV. The Light All Around Us. 53x35 cm. 2015

Нравится ли Вам делиться знаниями? Что Вам дает преподавание?
Я бескорыстно делюсь своими знаниями и навыками! Я не занимаюсь профессиональным преподаванием. Проводя разовые занятия, считаю, что это интересное и полезное дело для обеих сторон – как для студента, так и для преподавателя!

Насколько для Вас важно признание?
Я мало на это обращаю внимание. Для меня важнее и ценнее мнение моих друзей-коллег!

Есть ли для Вас авторитеты в акварели?
У меня нет кумиров, но есть масса достойных, сильных и талантливых акварелистов! Среди них я хотел бы назвать Андерса Цорна, Гуана Вейсина, Лю Йи, Джозефа Збуквича, Альваро Кастаньета.



И. ИБРЯЕВ. Стамбул.

I. IBRYAEV. Istanbul. 67x44 cm. 2014

Шаг за шагом — урок Ильи Ибряева

Сначала я делаю рисунок с минимальной проработкой, затем пропитываю лист водой (иногда весь, иногда только то место, где мне нужно писать в первую очередь). Начинаю, как правило, с фона. Если это пейзаж — тогда с неба. Я пишу сразу в полную силу, без последующих лессировок. После того, как написано небо, пишу дальний план, давая бумаге слегка подсохнуть. В любой работе, а в пейзаже особенно, я следую одному принципу — соблюдение 3-х планов: дальний, средний и ближний. После того как я написал дальний план, пишу средний план, смочив предварительно это место водой, и тут же перехожу к переднему плану. По мере высыхания бумаги я дорабатываю средний план и делаю акценты на переднем плане. После того, как решены все задачи по цвету и пятну, есть определенная проработка и дополнения, я начинаю собирать работу. Здесь отчасти применяются и графические решения — рисование мелких деталей и т. д. Это своеобразное дополнение как рассказ, дающий конкретику и подчеркивающий характер данного объекта. Это выполняется по сухому листу.

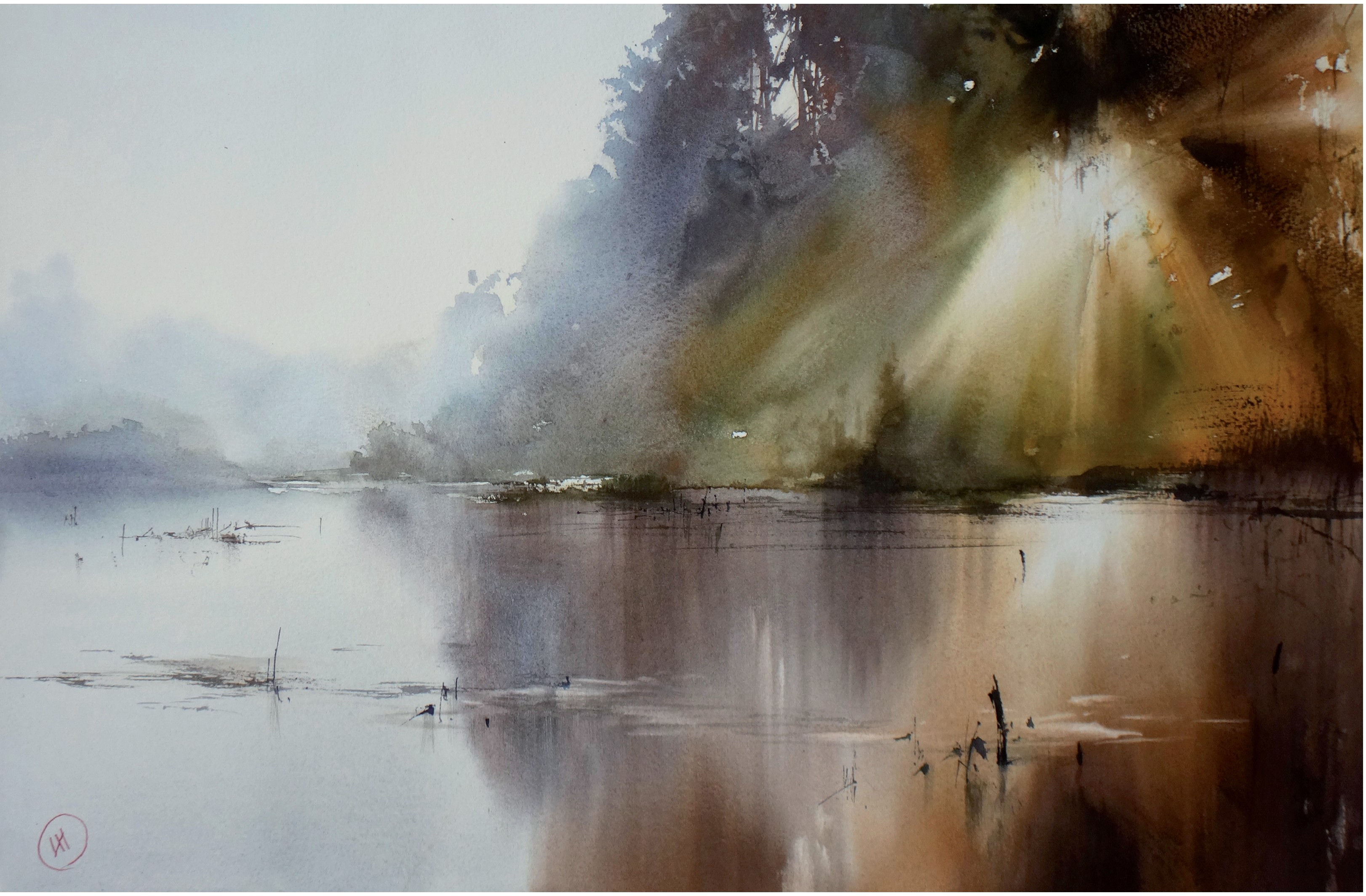
Step by Step – with Ilya Ibryaev

First I do a sketch in outlines with minimum details. Then I cover the paper with water (sometimes fully, sometimes partly the place where I am going to paint first). I am starting usually with the background, or if it is a landscape, with the sky. I paint at once in full strength of tone without following glazing. When I have finished with the sky, I paint the background. Then I let the paper dry. In any painting, especially in landscape, I follow the rule of 3 stages – background, middle ground and foreground. After the background I paint the middle ground by wetting the paper before that. I continue with the foreground instantly. When the paper is getting dry I define the middle ground and add accents in the foreground. After all is done with tone, color and accents I start to put the work together. Here I can use some graphic considerations – the drawing of small details, etc. It is some kind of addition – like a story that gives specifics and the character of the object. I do it on dry.

SAUNDERS
WATERFORD® SERIES
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

НЕВСКАЯ ЗК ПАЛИТРА

И. ИБРЯЕВ. Отражение в воде. / I. IBRYAEV. Reflection In The Water. 53x35 cm. 2015



Ilya Ibryaev,
Russia

Mysterious light of watercolors by Ilya Ibryaev has literally exploded the Internet. For the last 3 years this master of watercolor from Moscow has become a favourite guest of Watercolor Biennials, exhibitions and master-classes in many countries.

How did you come to watercolor? Was it your first choice in art?
I came to art via watercolor. I was 14 when I first dived into that world of beauty in an art studio. Thanks to a wonderful teacher, who developed my aesthetic vision through watercolor, I admired the basics of watercolor. Later, in Art college, I kept mastering that technique, and when I enrolled in the Art Academy I could master it. I also painted with oil, but preferred watercolor.

Does watercolor allow you to express yourself fully as an artist?
Absolutely! Watercolor is the unique medium and technique; very complicated, and that is why it is so attractive. If an artist has creative experience and art education, this technique has no boundaries!

Which qualities of watercolor are the most attractive to you?
First, the unique qualities of the medium. Pigment dissolved in water applied on white paper gives lightness, cleanness and materiality of the painting. When working in different approaches, for instance A la Prima, on wet and dry paper, the interaction of water and pigment might give unpredictable effects of colors flowing. It inspires an artist. Watercolor has dynamism, energy, aesthetics, feelings of complication of the medium`s nature, and has its own rules and traditions that are unlike other mediums. I used to work with oil, gouache, acrylics, but watercolor is a completely different world!

How have you found your own style?
I didn`t specially look for a style. It is pointless, I think. Style emerges by itself. The whole previous artist`s experience, work with different materials, approaches and textures influence the artist`s expressive means. What you know how to do, how you do it and what you want to display in your works — it is your creative style. Style is what you are, what is your world and your experience. An artist can work in any medium but he can remain himself. Every person is unique and that`s why styles differ. There are no same styles — only some likeness in approaches.

Do you like experimenting?
Any artist finds himself in a constant search, experimenting. I am not a supporter of radical experiments. One can try different approaches and they might be fruitful. I think it is better to improve something that one has found and to share it with colleagues and audiences than to get stuck in searching and never finding oneself.

What is the percentage of spontaneity/planning in your work?
I think, 50/50.

What role does imagination play in your work?
Imagination plays the main role in my work! The whole visual memory is made up of associative images of the surrounding world, and any creative experience sets your imagination free and you can use it in your work. I don`t copy nature. It is only an image for me. I like creating my own perception of what I see and to transmit it.

Do you often do versions of the same subject?
Not very often if we talk about one concrete work. In fact each work is individual.

What role does the choice of materials play: which paper, paints, and brushes do you use?
Materials play the first important role in quality and in the result of work! Good paper, high quality paints and good combinations of brushes – is 50% of the success! I use Saunders Waterford, Arches, and Fabriano 300 gms watercolor paper. The paints I use in pans and in tubes by the manufacturer from St.Petersburg, Nevskaya Palitra. I use brushes of different types of hair: squirrel, sable, goat, bristle, and synthetic. Sizes range from №2 to №18. In every painting I use up to 14 brushes different in size and characteristics.

What are your most used colors?
Those are Ultramarine, Cadmium Orange, Ochre, Sienna, Grass Green, Cadmium Red and Cadmium Yellow Middle. You can create any color shade out of those few!

What is more important for you – color, tone, or texture?
For me all these aspects are important in my work. Color and tone are inseparable concepts.Texture is a spot, plane and line plus improvisation.

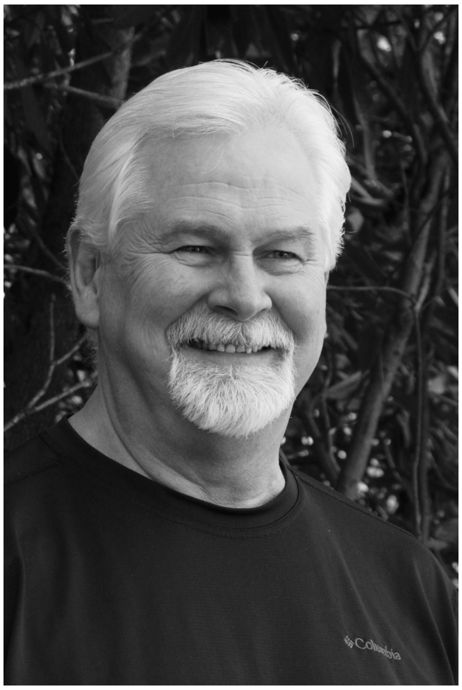
Do you like sharing your knowledge? What does teaching give you?
I disinterestedly share my knowledge and skills. I don`t teach on a professional level. I consider the short courses very interesting and useful practice for both students and teacher.
How significant is professional recognition?
I don`t pay much attention to it. I appreciate much more the opinion of my fellow artists.

Do you have any authorities in watercolor?
I don`t have idols, but there are many worthy, skillful and talented watercolorists. I would name among many Anders Leonard Zorn, Guan Weixing, Liu Yi, Joseph Zbukvic and Alvaro Castagnet.

США

Стерлинг Эдвардс

sterlingedwards.com



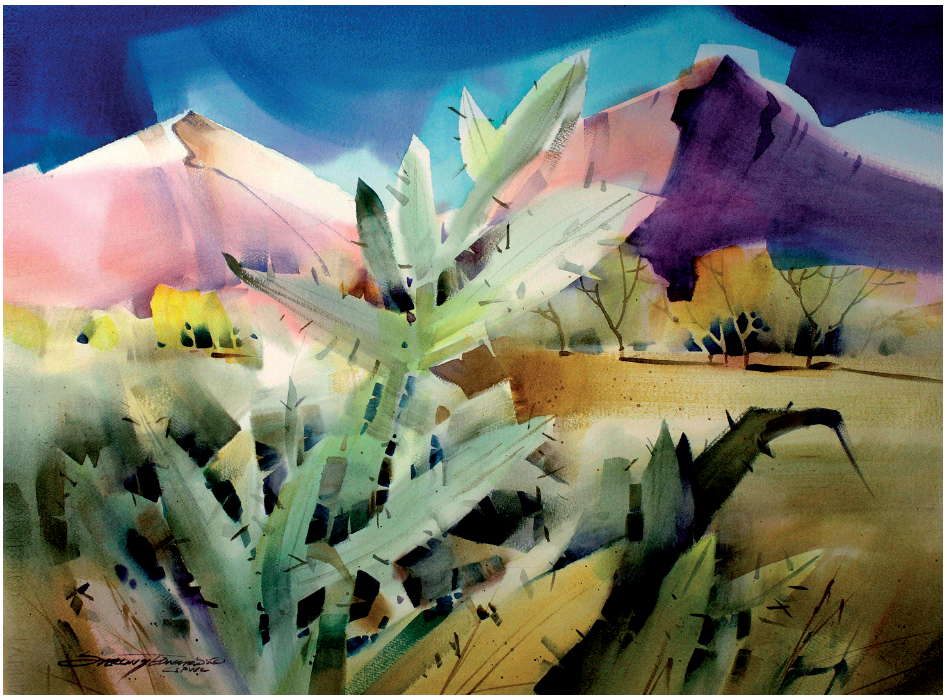
Стерлинг Эдвардс — современный мастер акварели и фотограф, родился в Канзасе, Миссури, в 1951 году. Последние 15 лет преподавал в Америке и за границей и получил множество наград. Заслужил почетное членство во многих престижных акварельных обществах. Автор многочисленных публикаций в американских и международных журналах. Его часто приглашают в качестве жюри на международные и национальные конкурсы. Его заслужившие награды работы украшают частные и корпоративные коллекции по всему миру.

Вы работаете во многих техниках. Был ли для Вас переход на акварель точкой невозврата?
Что-то в этом роде, но не совсем. Я до сих пор работаю акрилом и маслом, но акварель – мой основной материал. Акварель обладает особыми характеристиками, которые я не могу повторить в масле или акриле.

Ваш стиль напоминает мне о калифорнийских художниках 1950–1960-х. Есть ли художник или художники, которые Вас вдохновляли?
Я особенно люблю работы покойного Золтана Сабо, который был моим другом и наставником, а также живопись покойного Милфорда Зорнса. Я считаю, что моя работа развивалась от традиционных сюжетов к более художественному и выразительному стилю живописи. Я в большой степени обязан им за это. Мне легко становится скучно от всего искусства, которое я вижу, включая свое собственное. Как художник я чувствую себя обязанным периодически эволюционировать, чтобы представить современному зрителю интерпретацию, а не копию того, что меня вдохновило.

Вы работаете главным образом на пленэре?
Я очень редко работаю на природе. Думаю, я испорчен комфортом хорошо организованной и освещенной студии. Как акварелист я нахожу трудной работу на пленэре по ряду причин. Ветер и солнце сушат мою бумагу слишком быстро, что не позволяет мне работать по мокрому так долго, как я хочу. Однако иногда происходит наоборот, когда я на пленэре в очень влажном месте, бумага сохнет слишком долго. Эти условия вместе с постоянно изменяющимся освещением, жарой, долгим приготовлением рабочего места и насекомыми, прилипающими к мокрой бумаге, делают мою мастерскую очень привлекательной.

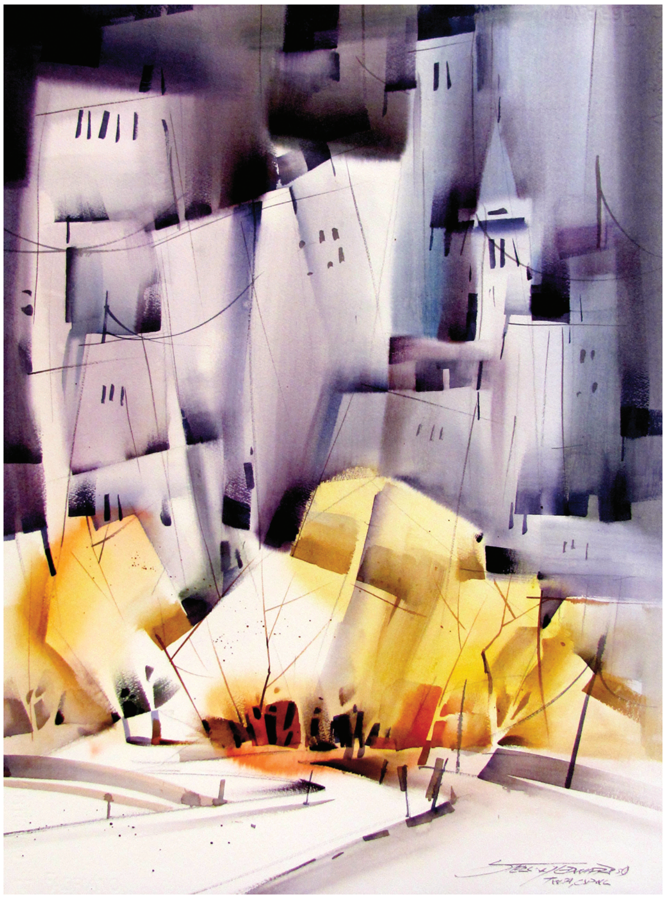
Как Вы готовитесь к работе?
Обычно я начинаю с идеи будущей картины. Это не может быть навязанная кем-то идея, только возникшая в порыве вдохновения. Когда у меня появляется вдохновение, я должен быть уверен, что я оставлю



С. ЭДВАРДС. На окраине Седоны.

S. EDWARDS. On the Outskirts of Sedona.

56x76 cm.



С. ЭДВАРДС. Парк.

S. EDWARDS. The Park. 76x56 cm. 2010

достаточно времени для того, чтобы закончить работу или по крайней мере довести до какой-то стадии. Я редко оставляю работу незаконченной. Обычно каждый мазок кисти придает вдохновение следующему до тех пор, пока я не почувствую, что работа закончена.

Вы пользуетесь визуальными справочными материалами?
Я всегда использую справочные материалы, прежде чем начать писать. В противном случае я просто продолжаю писать в надежде, что из этого выйдет нечто стоящее. Я заядлый фотограф и постоянно ищу материал для живописи. Время от времени я делаю серию маленьких набросков на тему, которую собираюсь писать. Это особенно полезно, когда я ищу композицию для моих больших абстрактных работ.

Вы используете воображение в своей работе?
Да, я использую воображение, когда работаю над стилизованной или абстрактной живописью. Искаженные формы и перспектива, измененные и преувеличенные цвета, направление зрителя по работе с сильной композицией – все это требует активного и творческого воображения. Я вышел за рамки беспокойства о собственном цвете предмета, фотореализма и правильной перспективы. Теперь все, что я делаю, касается интересного и созерцательного произведения искусства.

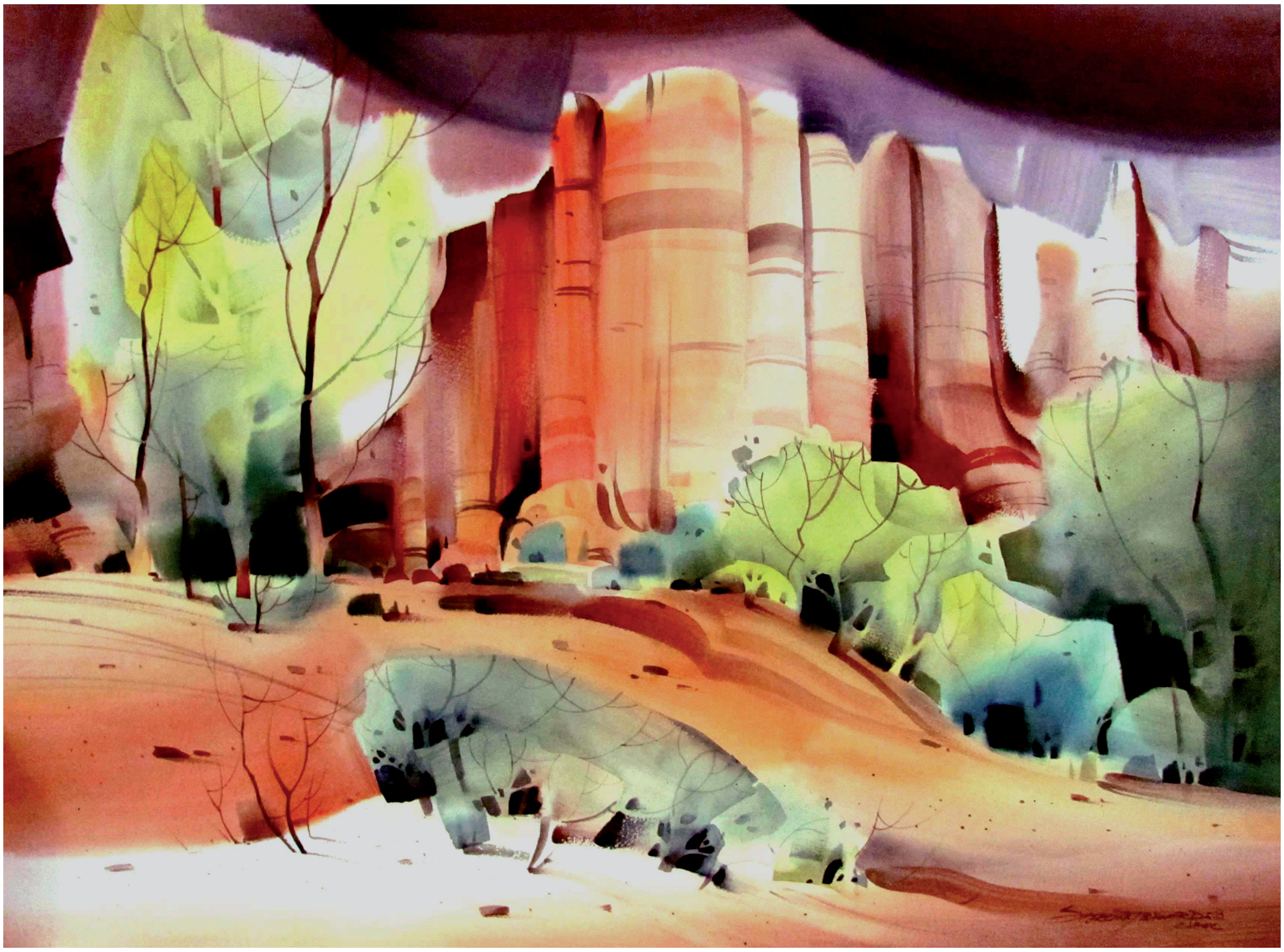
Где Вы находите вдохновение?
Довольно часто я вдохновляюсь необычными формами и цветами. Хороший пример – юго-западные штаты США. Необычные формы и цвета скал предоставляют бесконечные возможности для интерпретации. Другим хорошим примером могут быть маленькие рыбацкие деревеньки в Ньюфаундленде. Группы небольших зданий, затерянные среди водных проливов и крутых скал, представляют большое разнообразие форм и цветов. Однако иногда даже что-то простое, как, например, падающая тень сбоку здания, заставляет воображение работать.

Что для Вас важнее – процесс или результат?
Я действительно не знаю, как их отличить. Процесс работы над каждой картиной сильно зависит от объекта вдохновения. Каждая картина – это новое приключение, которое должно быть спланировано заранее, чтобы все получилось. Иногда, даже если вы все подробно распланировали, работа может уйти в другое направление. Художник должен быть достаточно гибок, чтобы позволить неожиданность. Конечный результат приключения – картина, отражающая видение художника и процесс работы. Одно не может существовать без другого.

Вы можете сказать несколько слов о своем методе?
Принимая, что картина состоит главным образом из форм, цветов, тонов и текстур, я обычно выбираю одну из этих составляющих как доминирующую силу в моей картине. Чаще всего это формы. Я ищу творческие способы встроить и наложить формы, чтобы создать глубину. Когда я вдохновлен на создание работы, я делаю несколько маленьких набросков своей идеи. С каждым наброском я изменяю положение элементов и форм, чтобы найти устраивающее меня равновесие больших и малых пересекающихся форм. Это основа моей живописи. Моя следующая цель – определить структуру тонов (темных и светлых), чтобы придать ощущение драмы и глубины формам. Смелые контрасты тонов, комбинированные с интересными формами, привлекают внимание. Цвета и текстуры обычно решаются, когда установлена структура живописной работы.

Каково место спонтанности в Вашей работе?
Я начинаю почти все мои работы в технике по мокрому, чтобы достичь необычной градации цвета и создать цветовую основу моей картины. Вливание многочисленных разведенных цветов на мокрую бумагу может быть непредсказуемым и часто придает картине спонтанный вид. Я также использую экспрессивные и быстрые мазки, чтобы добиться эффекта движения и энергии в картине. Случайный быстрый и выразительный мазок с исчезающим краем добавляет свежести картине как противоположность типу живописи с аккуратно выписанными формами и краями.

У Вас есть какая-то система использования цвета?
Да. Я люблю варьировать оттенки серого, когда они получены при смеси комплиментарных цветов больше, чем готовые серые из тюбика. Они позволяют мне сделать широкий спектр промежуточных тонов, имеющих приятную прозрачность и свечение, в то время как остальная часть работы – либо незакрашенная бумага, либо очень темные тона. Довольно часто противоположные цвета, которые я выбираю для получения серых оттенков, я использую как цветовые акценты в главных узлах своей картины.



С. ЭДВАРДС. Естественный ритм.

S. EDWARDS. Natural Rhythm. 76x56 cm. 2010

Какими кистями Вы пользуетесь?
Единственные кисти, которыми я пользуюсь, – это те, которые я сам разработал. Некоторые из тех, что я использую для нанесения цвета и смягчения краев, из жесткой щетины или нейлона. Другие – разнообразные мягкие нейлоновые кисти плоской формы и несколько круглых тонких нейлоновых кистей.

Каков ваш выбор бумаги?
Я использую два типа бумаги. Каждый из них имеет особые характеристики, которые мне нужны для живописи. Если я пишу сюжет с грубой текстурой или работа требует многочисленных лессировок, я использую Arches 600 г холодного отлива. Если мне нужен более мягкий вид и я не планирую много слоев лессировок, я обычно выбираю Fabriano Artistico 600 г средней текстуры. Оба вида бумаги содержат 100% хлопка.

Что важнее для акварелиста – выбор бумаги, красок или кистей?
Я полагаю, что бумага важнее. Из-за того, что в акварели больше приемов, необходима бумага хорошего качества, способная вынести некоторое надругательство. Для лучшего результата я бы рекомендовал бумагу из 100% хлопка. Что касается красок, я бы посоветовал профессиональные краски, хотя видел приличные студенческие работы, выполненные ученическими красками. Кисти – это личный выбор. Поскольку они средство нанесения, каждый художник должен найти свою кисть, подходящую для его стиля живописи.

Что важнее – тон или цвет?
Тон гораздо важнее цвета. Цвет притягателен и соблазнителен, но именно тон придает картине объем и глубину. Без этого она становится просто плоским пересчетом цветов. Это не важно в том случае, если произведение абстрактное, и не обязательно заботиться об объеме. Однако когда картина написана в жанре пейзажа, портрета или натюрморта, изменения в тоне могут трансформировать двухмерное полотно в трехмерную иллюзию. Я часто использую крайние изменения в тоне, чтобы придать драматизм картине. Сохранение белой бумаги и усиливание темных тонов стали отличительным признаком моего стиля живописи в последние 20 лет.

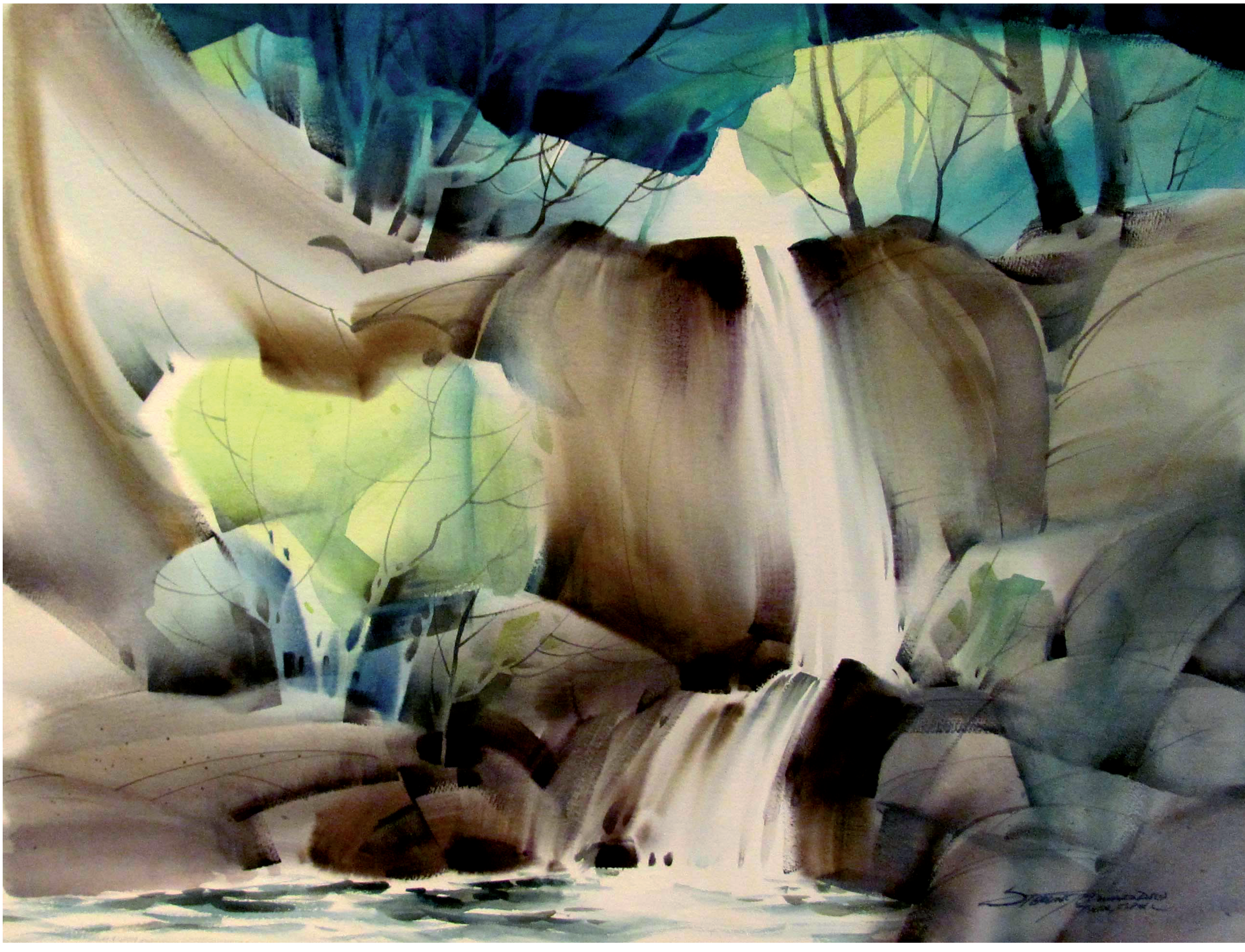
Как часто Вы были удовлетворены своей работой?
Это трудный вопрос, поскольку редко картина оказывается такой, какой представлялась сначала. Нет ничего необычного в том, что работа развивается по

иному пути, даже если ты старался контролировать все формы и элементы. Не стоит говорить, что некоторые работы удаются лучше других. Я бы скорее употребил слово «принимать», чем «быть удовлетворенным». В большинстве случаев я «принимаю» конечный результат моего живописного опыта. Есть ли вещи, которые я хотел бы сделать иначе? Конечно. Происходят ли счастливые случайности и неожиданные сюрпризы? Конечно. Такова природа акварели. Работы, которые я не принимаю, ожидает очень короткая жизнь. Как профессиональный художник я должен уметь анализировать свою работу.

Вы могли бы обойтись без акварели?
Я начинал с масляной живописи. В 1983 году я заинтересовался акварелью. Она открыла для меня новую дверь, это подвижная и спонтанная техника, не говоря уже о том, что самая сложная в овладении. Будет правильно сказать, что я акварелист, который иногда работает маслом и акрилом.

С. ЭДВАРДС. Мягкий каскад.

S. EDWARDS. Gentle Cascade. 76x56 cm. 2011



Sterling Edwards,
USA,
sterlingedwards.com

Sterling Edwards is a contemporary watermedia master and photographer born in Kansas City, Missouri, in 1951. He has been teaching national and international painting workshops for the past fifteen years and has numerous awards. He was awarded a signature membership of many prestigious Art Societies and has been featured in numerous magazines and newspaper articles in US and internationally. Highly respected among his peers, he is often selected to jury national and international art competitions. His award winning paintings are in private and corporate collections worldwide. Sterling works from his home studio in Hendersonville, NC located in the beautiful Blue Ridge Mountains.

You work in many media. Was the change to watercolor medium the point of no return for you?
Somewhat, but not entirely. I still work in acrylics and oils but I now consider watercolors my main medium. They are such a versatile medium with special characteristics that I cannot duplicate with oils or acrylics.

Your style reminds me a bit of the Californian artists of 1950–1960. Is there some artist(s) who inspires or has inspired you?
I am particularity fond of work by the late Zoltan Szabo, who was my friend and mentor, and also the paintings by the late Milford Zornes. I find that my work has progressed from traditional subjects and styles to a more artistic and expressive style of painting. I attribute much of this to them. I am easily bored with a lot of the art I see including my own. As an artist I often feel obligated to periodically evolve to present the viewer with an interpretation rather than merely a copy of what inspires me.

Do you work mainly on location?
Very rarely do I work on location. I guess I'm spoiled by the comfort of a well-organized and well-lit studio. As a watercolorist I find it difficult to work on location for a number of reasons. The wind and sun often dry my paper too quickly which prohibits my ability to work wet into wet as much as I might like to. Sometimes, however, just the opposite occurs when I'm in a location that is very humid and the paper takes too long to dry. These factors, combined with changing light conditions, heat, setup time, and insects that seem drawn to the scent of wet watercolor paper make my studio very inviting.

How do you prepare for painting?
Most of the time I have to have an idea of what I would like to paint. It can't be a forced decision but rather a decision based on some form of stimulus or inspiration. Once I find myself inspired I need to be sure that have I have set enough time aside to complete the painting or at least get it well under way. Rarely do I walk away from an unfinished painting. Usually each brush stroke inspires the next until I feel that the painting is completed.

Do you use any reference materials?
I always use some type of reference material before I begin a painting. Otherwise I am just pushing paint in hope that something noteworthy will evolve. I am an avid photographer and constantly search for reference material for paintings. From time to time I will do a series of small thumbnail sketches of a subject that I am considering painting. These are particularly useful when designing my larger abstract paintings.

Is there a lot of imagination involved in the process?
Yes, I use a lot of imagination when working on a stylized or abstract painting. Distorting shapes and perspective, altering and exaggerating colors, and directing the viewer through the painting with a strong composition all require an active and creative imagination. I have evolved beyond the point of worrying about local color, photo realism, and accurate perspective. Now it's all about creating an exciting and contemplative piece of art.

Where do you find the sources of your inspiration?
Quite often I am inspired by unusual shapes and colors. A good example is the southwest United States. The unusual colors and shapes of the rocks provide endless possibilities for an interpretative painting. Another good example would be the small fishing villages in Newfoundland. The clusters of small buildings tucked among the waterways and steep rock formations present a beautiful variety of shapes and colors from which to draw inspiration. Sometimes however, even something as simple as a cast shadow on the side of a building gets the creative juices flowing.

What is more important for you: the process, or the painting that is a result of the process?
I really don't know how to differentiate the two. The process for each painting depends largely on the subject or inspiration. Each painting is a new adventure that has to be planned ahead of time to be successful. Sometimes even though you have carefully planned the painting it will take on a different personality once it is underway. An artist has to be flexible enough to allow for the unexpected. The end result of this adventure is a painting that reflects the vision of the artist and the process by which the painting evolved. Neither would exist without the other.

Can you say a few words about your approach?
Considering that a painting consists merely of shapes, colors, values, and textures, I usually choose one of the four to be the dominant force in my painting. Most often it is shapes. I look for creative ways to interlock and overlap shapes to create dimension and interest. Once I have been inspired to paint I do a few small thumbnail sketches of my subject. With each sketch I rearrange elements and shapes to find a pleasing balance of large and small interlocking shapes. This is the backbone of my painting. My next goal is to determine the structure of values (light and dark) to add a sense of drama and dimension to the shapes. Bold contrasts of value combined with interesting shapes command attention. Colors and textures are usually are decided upon once the structure of the painting has been established.

What is the place of spontaneity in your work?
I begin almost all of my watercolor paintings using a wet into wet technique to achieve unusual gradations of color to form the color basis for my painting. Infusing multiple wet colors on wet paper can be very unpredictable and often gives the painting a fresh and spontaneous appearance. I also use expressive and quick brushstrokes to achieve movement and energy in my painting. An occasional quick and expressive brushstroke with a broken edge adds freshness to a painting as opposed to a painting that has very carefully controlled shapes and edges.

Do you have some system of using colors?
Yes, I am very fond of varying degrees of gray when they are a mixture of complimentary colors rather than a premixed gray from a tube. They enable me to create a wide spectrum of mid tones that have a nice transparency and glow when other areas of the painting are left as white paper or painted with very dark values. Most often the complimentary colors that I choose for the grays are used as color accents in the main elements in my painting.

What brushes do you choose?
The only brushes that I use are brushes that I designed myself. Some of them are stiff bristle nylon brushes that I use for applying color and softening edges. Others are an assortment of softer large flat nylon brushes and a few small round nylon brushes.

What is your choice of paper?
I have two papers that I use. Each has special characteristics that I find desirable depending on what I am painting. If I want to paint a subject that has a rough texture or a painting that will require multiple glazes of color I will use Arches 300 lb. cold pressed traditional white paper. If I want a softer look in my painting and do not intend to use multiple glazes of color I will usually use Fabriano Artistico 300 lb. cold pressed traditional white paper. Both are archival 100% cotton paper.

What is the most important for the watercolor artist: choice of paper, paint, or brushes?
I think I would have to say that paper is the most important. Because of the numerous techniques available to the watercolor artist a good quality paper that can take some abuse is imperative. For the best results I would recommend a 100% cotton based paper. As for paint, I would definitely recommend professional grade paint although I have seen some nice paintings done by students with student grade paint. Brushes are a personal choice. Since they are merely a vehicle for moving paint each artist must find a brush that works best for their style of painting.

What is more important: tonal value or color?
Tonal value is by far more important than color. Color is attractive and alluring but tonal value is what gives a painting dimension and depth. Without it everything is just a flat color statement. This is fine when painting an abstract where dimension may not be a concern. When painting a landscape, portrait, or still life however, changes in tonal value can transform a two dimensional canvas or piece of paper into a three dimensional illusion. I often use extreme shifts in tonal value to create drama in my paintings. Saving some white paper and pushing my darks has been a hallmark of my style of painting for the past twenty years.

How often have you been satisfied with your work?
This is a tough question because rarely does a painting turn out exactly as I had envisioned. It's not at all unusual for a painting to go off in a different direction once you put brush to paper, even the paintings where I have very carefully choreographed all of the shapes and elements. Needless to say, some paintings turn out better than others. Rather than use the word "satisfied" I would prefer to use "accepting". Most of the time I am accepting of the end result of my painting experience. Are there things that I would like to have done differently when the painting is finished? Of course! Are there good things that happened quite by chance and were unexpected surprises? Of course! That's the nature of watercolor. The paintings that I am not accepting of usually have a very short life expectancy. As a professional artist I have to be somewhat discriminating and analytical of my work.

Could you do without watercolor medium?
I was originally trained as an oil painter. In 1983, I became interested in watercolor. It has opened a new door for me in that it is by far the most versatile and spontaneous medium, not to mention the hardest to master. It's fair at this stage in my life to say that I am a watercolorist who occasionally paints an oil or acrylic painting.

Watercolor Tips by Sterling Edwards

1. Always remember that you are an artist, not an extension of your camera. As artists, we have endless possibilities with which to show the world our personal, and artistic, interpretation of what we see. It's alright and even highly recommended, to be expressive with colors and shapes. Your very first goal when beginning a painting should be to ask yourself, "How can I make a strong and personal statement with this subject?" Be true to yourself and do not try and paint what you think the masses will want you to paint. People that truly understand and appreciate art will respect you for your originality.

2. If you are painting with transparent watercolor, be sure and do a little pre-planning before you put brush to paper. I highly recommend that you leave some white unpainted paper in the painting. I usually leave some white paper in the area of my center of interest. The eye viewer will always be drawn to the lights areas of the painting. Leaving some white paper in your center of interest helps direct the viewer where you want them to go. The center of interest is also where I often place my darkest darks as well. The dramatic contrast of the white paper and the darkest values side by side makes a bold visual statement.

3. I almost always begin my paintings by wetting the surface of the paper and applying thin and transparent washes of color making sure that I do not lose the pre-selected white areas. As the paper slowly dries, I use a little heavier and drier mix of paint to begin blocking in a few of the larger shapes. Because the paper is wet, you will achieve very softy edges which are a beautiful complement to the hard edges that will follow on dry paper. Watercolor is one of the most beautiful mediums because of the softness that is naturally acquired by working on wet paper. When the paper is dry be sure and leave some of the soft edges as you apply more color on dry paper with harder edges.

4. All watercolor artists from time to time have to deal with muddy colors that are often the result of overworking the painting or mixing colors that are opposites on the color wheel referred to as complementary colors. When you start to see a dull and muddy area develop get out of that area and let it dry. Once it is totally dry, you can often paint a darker color over it and disguise the muddy area. If you try and paint over the mud while it is still wet, it will just get muddier.

Узбекистан

Улугбек Мухамедов

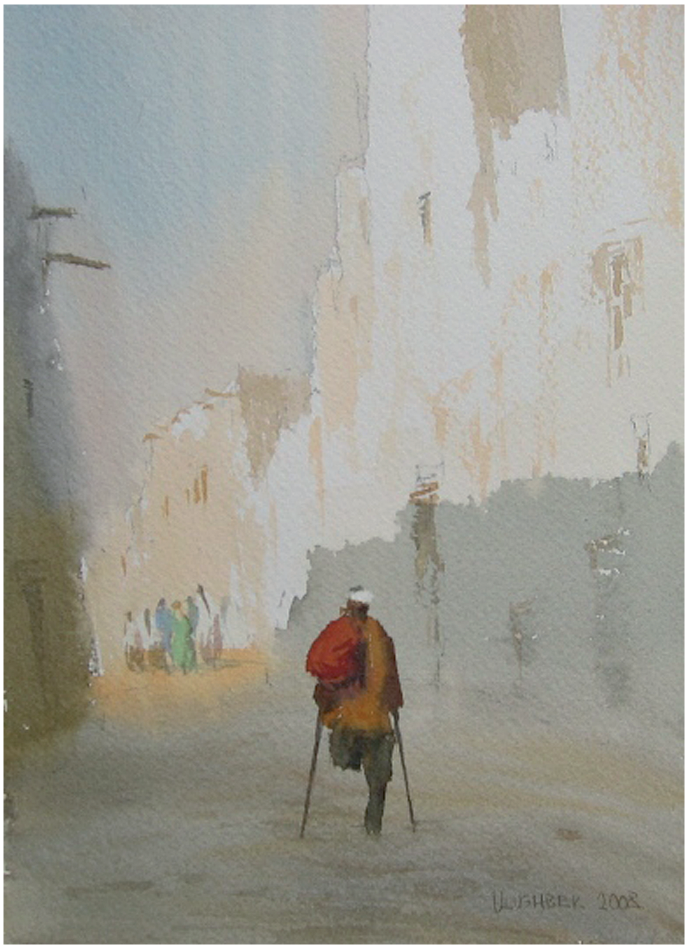
Скажи мало, но выскажи много — вот основной принцип творчества выдающегося художника из Узбекистана Улугбека Мухамедова. Миниатюрные по размерам работы выглядят как большие полотна, имеющие эпическое философское звучание. Образ в образе, почти как сон во сне — вот смысл его метода

Почему Вы выбрали технику акварели?
Привлекательность акварели заключается в ее легкости и быстроте исполнения. Мой интерес к ней возник во время учебы в детской художественной школе в Бухаре. Там мы много рисовали акварелью. Я чаще всего делал пейзажные зарисовки, много ходил на этюды. Очень люблю природу.

Как начинается у Вас творческий процесс?
Образы рождаются спонтанно – это мое видение в душе и мыслях, ведь я не жил во времена Средневековья.
Я слушаю проповеди в мечети и представляю, как это было. Например, путников, которые шли в поисках религиозных знаний в Бухару, или переселенцев, которые покинули город после захвата большевиками, – все эти образы рождаются во время изучения истории. Я пишу, как будто я был с ними вместе...
Акварель невозможно написать без вдохновения! Требуется особая атмосфера, наполненная внутренним спокойствием, звуками хорошей музыки и... ароматом горячего кофе.
Во время работы я пытаюсь мысленно войти во внутреннее пространство картины. Чувствую ее природу, ее состояние – поэтому акварель получается как бы воздушной. Знаю, что многих зрителей восхищают масштабные эпические образы, воплощенные в столь малом формате.

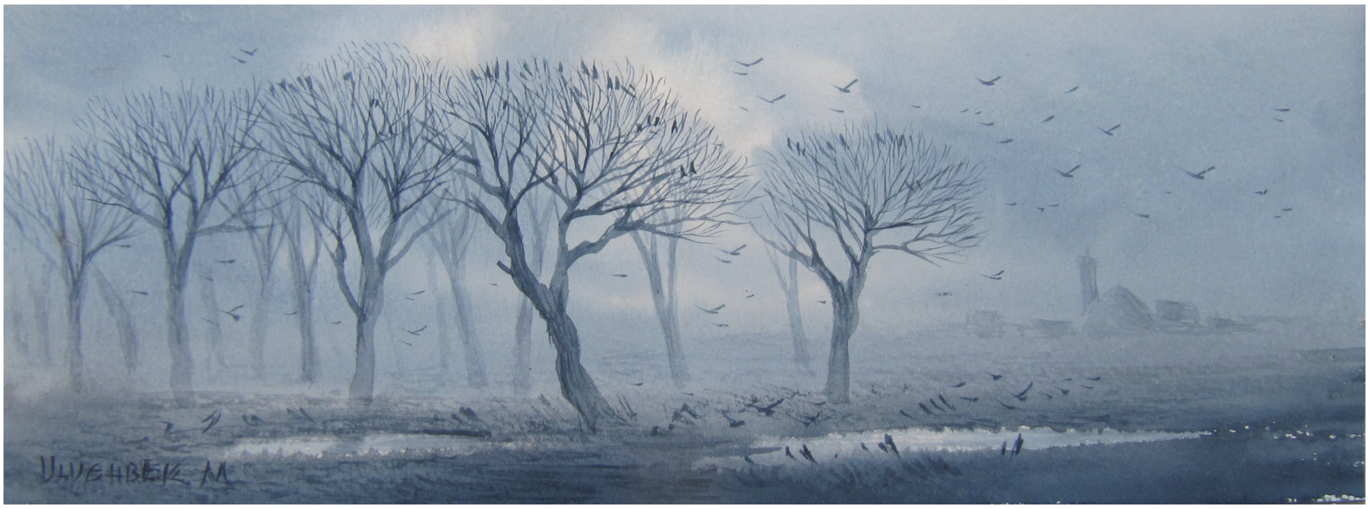
Вы выезжаете за пределы Узбекистана? Что Вы испытываете при этом?
Я чувствую себя не в своей тарелке. Это приятно побывать в других странах, но свой дом и свою мастерскую я люблю больше всего.

Сколько времени Вы отдаете творчеству?
Каждый день пишу, вытачиваю технику, экспериментирую – разные краски, тушь в сочетании с чаем и дубовой тонировкой. Люблю работать разными материалами: тушь, чернила, жидкая акварель и традиционная акварель.



У. МУХАМЕДОВ. Улочка с ветераном Великой Отечественной войны.

U. MUKHAMEDOV. A Lane with a Veteran of Second World War. 19x14 cm. 2008



У. МУХАМЕДОВ. Вечерний пейзаж / U. MUKHAMEDOV. Evening Landscape. 8x24 cm. 2010

Занимаетесь ли Вы преподаванием?
Друзья и знакомые приводят своих детей ко мне домой, и я даю им уроки. Дом большой, 5 соток – есть условия. Но это все временное увлечение для детей, серьезно не преподаю.

Вы находите на художественных сайтах в Интернете нечто хорошее и позитивное даже в слабых работах. Это качество личности или метод?
Я не учу людей, как писать картины. Эта критика не нужна. Художники выставляют на сайте работы на продажу, и показывать себя умником и гением неприлично, потому что я сам ученик и у меня еще много слабостей. На оценки не обращаю внимания. Это все детские игры, оценки и лайки ничего не дают.

Вы можете назвать художников, творчество которых повлияло на Вас?
Великих акварелистов очень много, назвать имена трудно, их так много! В моем характере есть одно качество – не подражать никому, иметь свою дорогу, стиль и технику. Это очень трудно, я всю жизнь занимаюсь этим, работаю каждый день и не знаю, получается или нет. Об этом судить знатокам...

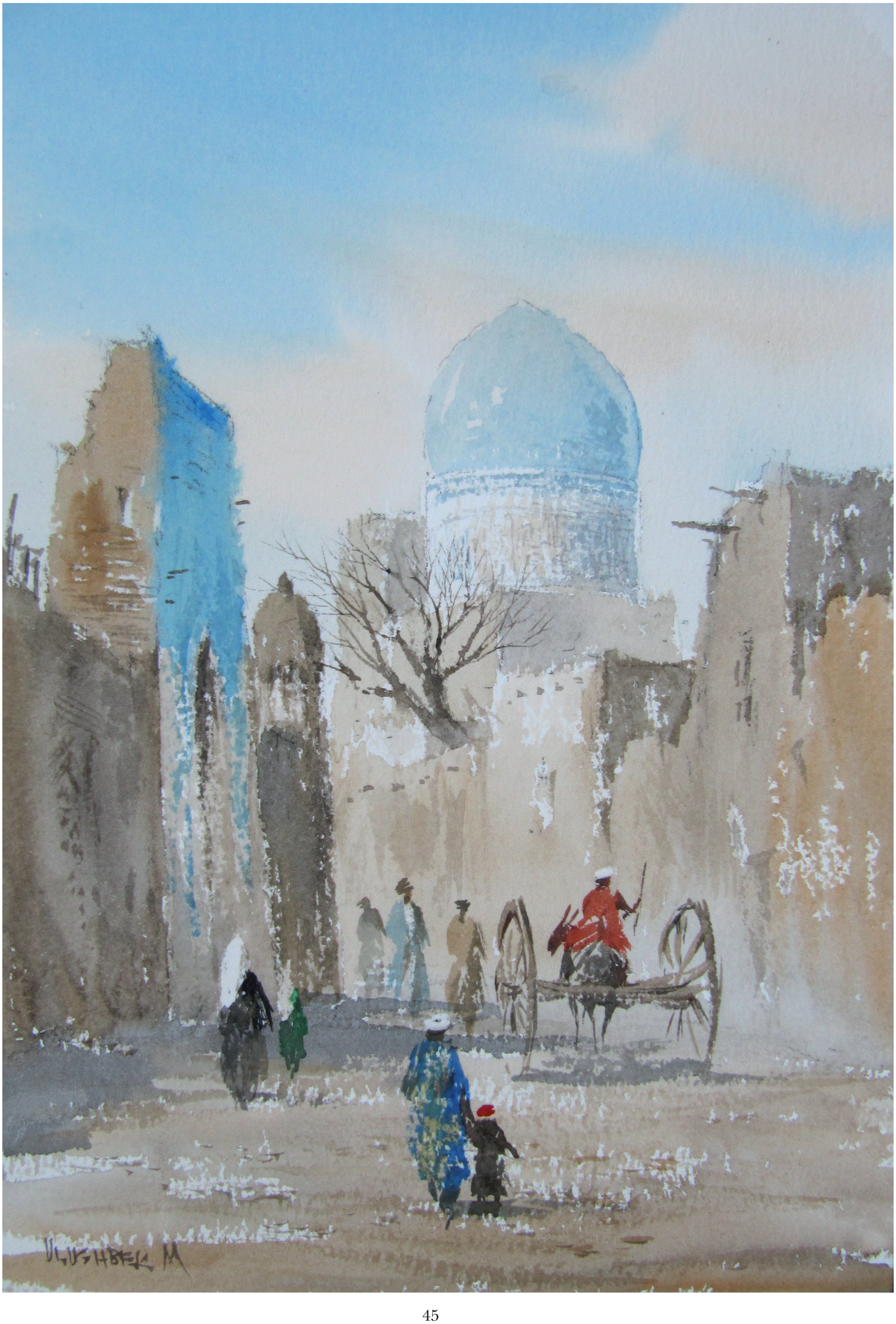
Вы можете раскрыть секрет, какими материалами работаете, на какой бумаге?
Как и все акварелисты – Arches, Canson, Fabriano, Cottman, Bockingford... Но к чаю подходит в основном Canson. Все чайные работы написаны на этой бумаге.
Из красок пользуюсь ленинградскими акварельными красками «Белые ночи», жидкой голландской акварелью, зарубежными красками Winsor & Newton и Van Gogh. Производителей очень много, и чем дороже товар, тем он качественнее. Не жалею деньги на материал, потому что работа должна сохраняться долго.

Вы могли бы рассказать о своей фирменной технике живописи чаем?
Я живу в городе Бухаре, которому две с половиной тысячи лет. В акварелях я всегда старался изобразить дух моего родного города и дух старины. Сделал много работ, но всегда казалось, что в применяемой технике все еще не хватает какой-то изюминки. Хотелось найти что-то новое. Появление «чайной» акварели, конечно, не моя заслуга, поскольку чаем при тонировании бумаги и в каллиграфическом письме пользовались еще в Древнем Китае. Скорее, следует сказать, что я для себя как бы вновь обнаружил ценность этого приема. А случилось это спонтанно. Я решил покрасить бумагу чаем и так нашел свой ход. Чай желтит бумагу, что и дает эффект старения. Сначала пробовал нанести акварель на сухую бумагу, покрытую чайным слоем. Но это не дало нужного результата, и я пришел к выводу, что нужно писать по сырому. Пока чай на бумаге не высох, необходимо быстро наложить первый слой красок. На этом этапе нужно обозначить небо, землю, пространство, создать воздушную атмосферу.
Работаю только с черными сортами чая. Я открыл для себя что-то принципиально новое, необыкновенное – и это меня увлекло.

Какой бы совет Вы дали тем, кто только начинает заниматься живописью?
Начинающим художникам я бы пожелал, чтобы они горели желанием творить и любили свою Родину. Художники – небогатый народ. Нам всегда не хватает хороших красок, кистей. Но деньги – не главная цель художника. Об этом тоже нужно помнить. Если художник творит во имя Всевышнего, для Родины и для души – его имя не пропадет, а труды будут оценены по достоинству.

НЕВСКАЯ ЗК ПАЛИТРА

Bockingford®
TRADITIONAL WATERCOLOUR PAPER



У. МУХАМЕДОВ. Улочка в Бухаре / U. MUKHAMEDOV. A Lane In Bukhara. 18x24 cm. 2011

Ulughbek Mukhamedov,
Uzbekistan

Say little but tell a lot – is the main principle of art of an outstanding master from Uzbekistan, Ulughbek Mukhamedov. His miniature paintings look like large scale canvases with epic philosophic meaning. An image inside the image, like a dream inside the dream, is the meaning of his method.

Why did you choose watercolor?
I was attracted to watercolor by it`s lightness and rapidity. I felt interest when I was attending an Art school for children. We painted with watercolor a lot. Most of the time I painted landscapes, and spent a lot of time painting on location.

How does your creative process start?
The images emerge spontaneously in my soul and thoughts because I did not live during Medieval times. I listen to the preachers in the Mosque and imagine how it was in that times. For example, I imagine pilgrims that went to Bukhara in search of religious knowledge, or migrants who left Bukhara when it was captured by communists — all those images are being born while learning history. I paint as if I were with them…

It`s impossible to paint with watercolor without inspiration! What is required is a special atmosphere that is full of inner peace, sounds of good music and fragrance of hot coffee. While painting I am trying to walk into the inner space of the canvas, trying to feel it`s nature, it`s state — that is why watercolor comes out full of air. I know that many of my audience admire my epic images embodied in such a small size.

Do you leave Uzbekistan sometimes? What do you feel?
I feel not in my element. It is pleasant to visit other countries, but I love the most my home and my studio.

How much time do you spend for painting?
I paint every day. I improve my technique, do experiments as various paints, ink in mix with tea and tinting… I like working with various materials.

Do you teach?
My friends and acquaintances bring me their children for teaching art lessons. I have a big house with land, and good conditions. But all those are hobbies for children, I don`t teach on regular terms.

When you comment on the Internet on other artists' works you are always positive. Is it your personal quality or your method?
I don`t teach people to paint. That criticism is not needed. Artists share their art works on web pages and it is not decent to show off like someone smart or genius. I am still learning myself and I still have to improve. I don`t pay attention to marks or likes — it is all children's games and mean nothing.

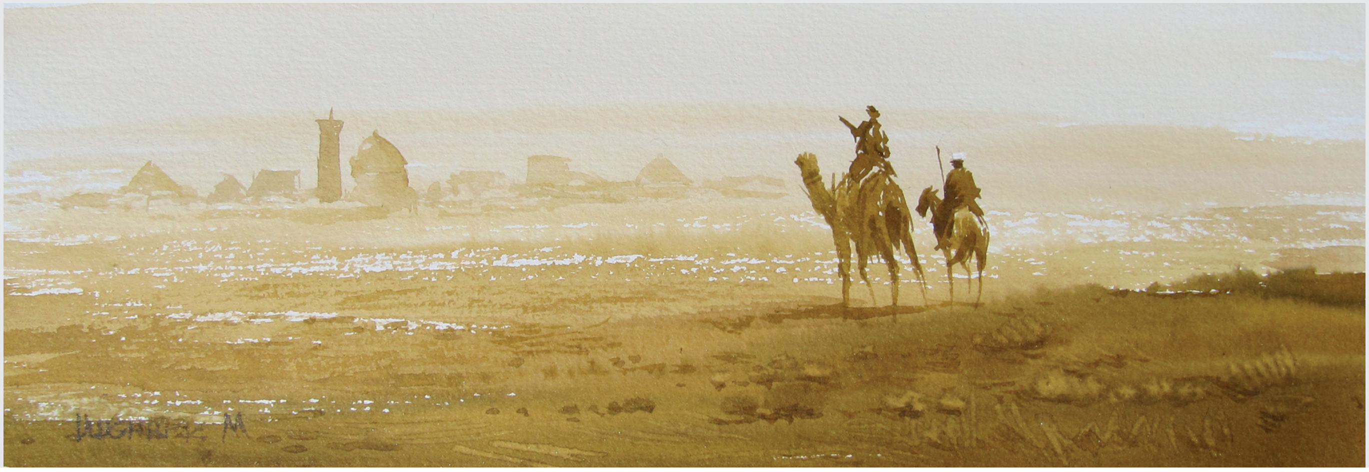
Can you name artists whose art influences you?
Great watercolorists are many. I can`t make out the list! I have a quality to have my own path, style and technique. It is very difficult, that's why I do it daily, all my life, and I don`t know whether I have achieved it or not. That is something to be judged by experts…

Can you share what materials you use, and which paper brands?
As all watercolorists – Arches, Canson, Fabriano, Cottman, Bockingford… But Canson is the best for painting with tea. All of my works that are painted with tea are done on that paper.
As for the paints I use "White Nights" from St. Petersburg, liquid Dutch watercolors, foreign paints Windsor & Newton, and Van Gogh. There are many manufacturers, and the better quality the more expensive it is. I don`t save on materials as I believe that artworks must have long life.

Could you tell about your signature "tea technique"?
I live in the town of Bukhara, which is 2,5 thousand years old. I was always trying to show the old spirit of my native town. I painted many works but it seemed that still something was lacking. I wanted to find some new expressive means. It was not my credit that the tea technique emerged, because it was used already in ancient China. I would say that I found my technical trick. It happened spontaneously. I tinted the paper to make the effect of old paper. First I painted on dry tinted paper, but it was the wrong effect and I realized that I have to paint in wet while the tea is not dry yet. In this first layer one has to paint Sky and Earth and to create an air atmosphere. I work only with black teas. I found something new and unusual for myself and I got carried away with that.

What would you advise to beginners in painting?
I would wish them to burn with desire to create art and to love their Motherland. Artists are not rich people. We always lack of good paints and brushes. But money is not the aim of the artist. If an artist creates for the sake of the Creator, the Motherland and for his/her own soul, his or her name will not disappear and the work will be valued.

У. МУХАМЕДОВ. Размышление в пути / U. MUKHAMEDOV. Meditation On The Way. 8x24 cm. 2010



Таиланд

Дирек Кингнок

dir5559.wix.com/direk-kingnok

Дирек Кингнок заслужил свою репутацию в Таиланде и за рубежом благодаря легким и текучим акварельным работам. Он был приглашен на многие Арт-фестивали с мастер-классами. Его работы опубликованы в нескольких международных журналах по искусству.

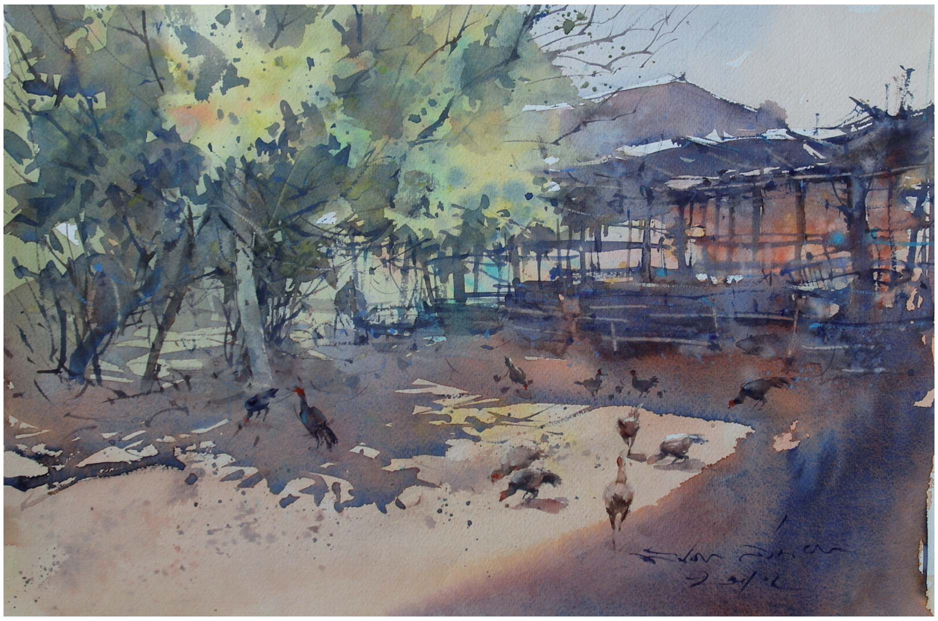
Акварель всегда была Вашей любимой техникой?
Да, акварель всегда была моей любимой техникой, я чувствую себя счастливым, работая в этой технике.

Расскажите о Вашем творческом пути.
Я интересовался искусством с детства. Рисование было моей жизнью. Семья поддержала меня в желании обучаться живописи, хоть мы и были фермерами. Они купили мне материалы для рисования. В школе меня тоже поддерживали – мои работы постоянно посылали на конкурсы. Я выиграл много конкурсов, включая международный. Я очень гордился этим, у меня появился стимул серьезно заняться изучением искусства. Я выбрал университет, о котором мечтал. Во время обучения в университете я изучал разнообразие техник в искусстве, но влюбился в акварель. Я продолжил работать акварелью и после окончания учебы и занимаюсь этим вот уже 15 лет. В своей работе акварелью я учусь в основном сам у себя. Мне нравится пробовать новые техники и ставить новые задачи. Думаю, поэтому людям так нравятся мои работы.

Верите ли Вы, что базовое художественное образование важно, чтобы стать хорошим художником?
Думаю, да. Если у вас есть знание теории и хорошая поставленная техника, вы сможете достичь большего, чем люди без образования.

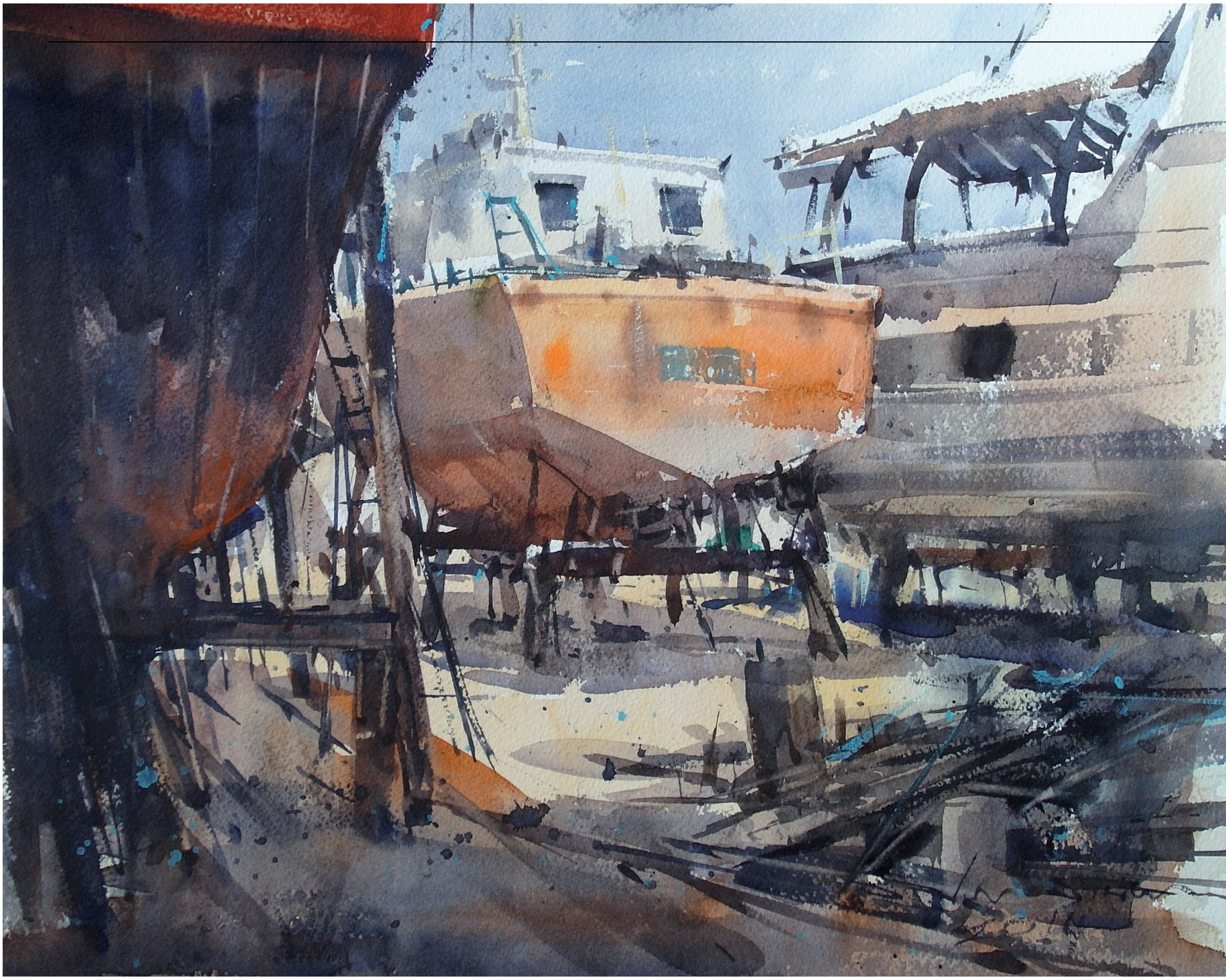
Есть ли в Таиланде выдающаяся школа акварели?
В Таиланде нет школы, которая бы обучала только акварели, это один из предметов, включенных в обучение. Акварель преподают несколько месяцев, потом начинается другой курс, например, масляной живописи. Студенты могут вернуться к акварели позже.

Ценится ли акварель в Таиланде?
В Таиланде люди начинают интересоваться акварелью. С недавнего времени, после выставок, они начали изучать эту и другие более современные техники.



Д. КИНГНОК. В деревне.

D. KINGNOK. In a Village. 30x45 cm. 2012



Д. КИНГНОК. Верфь в Аюттая / D. KINGNOK. Shipyard In Ayutthaya. 30x40 cm. 2014

Каково это быть профессиональным художником в Таиланде?
Несмотря на то, что нет гарантий заработка, я уверен, что целеустремленность, преданность, упорная работа и желание постоянно учиться приведут к успеху. После окончания обучения в университете я уделяю много времени искусству, постоянно совершенствуюсь. Я работал как иллюстратор, работал на заказ, проводил уроки и в то же время совершенствовался и практиковался в акварели. В университете я изучал работы многих художников — и западных, и восточных, а также проводил много экспериментов. Я продолжаю искать пути передать свои чувства зрителю, не слишком полагаясь даже на тех художников, которых я ценю. После моей первой персональной выставки люди заинтересовались мной. Это заставляет меня относиться к себе серьезно.
Что мне больше всего нравится в моей работе — это то, что я могу заниматься тем, что я люблю, — создавать акварельные работы и делиться красотой с людьми.
Если люди счастливы благодаря моим работам, я думаю, что это успех. Если считать искусство работой, то это нестабильная работа в смысле дохода. Однако я верю, что большинство художников, преданных искусству, смотрят на это по-другому, потому что для них важно создавать и совершенствовать свои работы, чтобы они были тепло приняты зрителями.

Какой у Вас распорядок дня?
Я работаю весь день на улице или в студии, рабочее время может быть разным. Я стараюсь совмещать занятия искусством с планами семьи. Я предпочитаю работать ночью, потому что ночью тихо, и мне легче сконцентрироваться.

Вы работаете над несколькими произведениями одновременно или предпочитаете заканчивать одну работу за раз?
Иногда я пишу несколько работ одновременно, если это одна тема или похожие работы. Когда я работаю над большой картиной, это занимает долгое время, и я переключаюсь на мелкие работы, чтобы отдохнуть.

У Вас есть особые предпочтения в художественных материалах?
Да.

Какой размер работ для Вас наиболее удобен?
Удобнее всего, я думаю, 30×40 см. Удобно контролировать процесс и носить с собой.

Вы считаете себя больше студийным или пленэрным художником?
И то и другое, но мне больше нравится писать на улице. Я чувствую атмосферу, больше вдохновлен, но есть ограничения в размере и времени работы. Работы большого размера я делаю в студии, так как они требуют больше времени и концентрации.

Вы планируете результат своей работы, прежде чем начать?
Обычно я делаю приблизительный набросок в блокноте, чтобы определиться с композицией. Я пользуюсь карандашом, чтобы обозначить насыщенность цвета. Затем я переношу рисунок на акварельную бумагу и пишу по плану. Однако, когда все в порядке, я рисую на бумаге для живописи сразу.

Что для Вас важнее — цвет или тон?
Для меня важнее цвет.

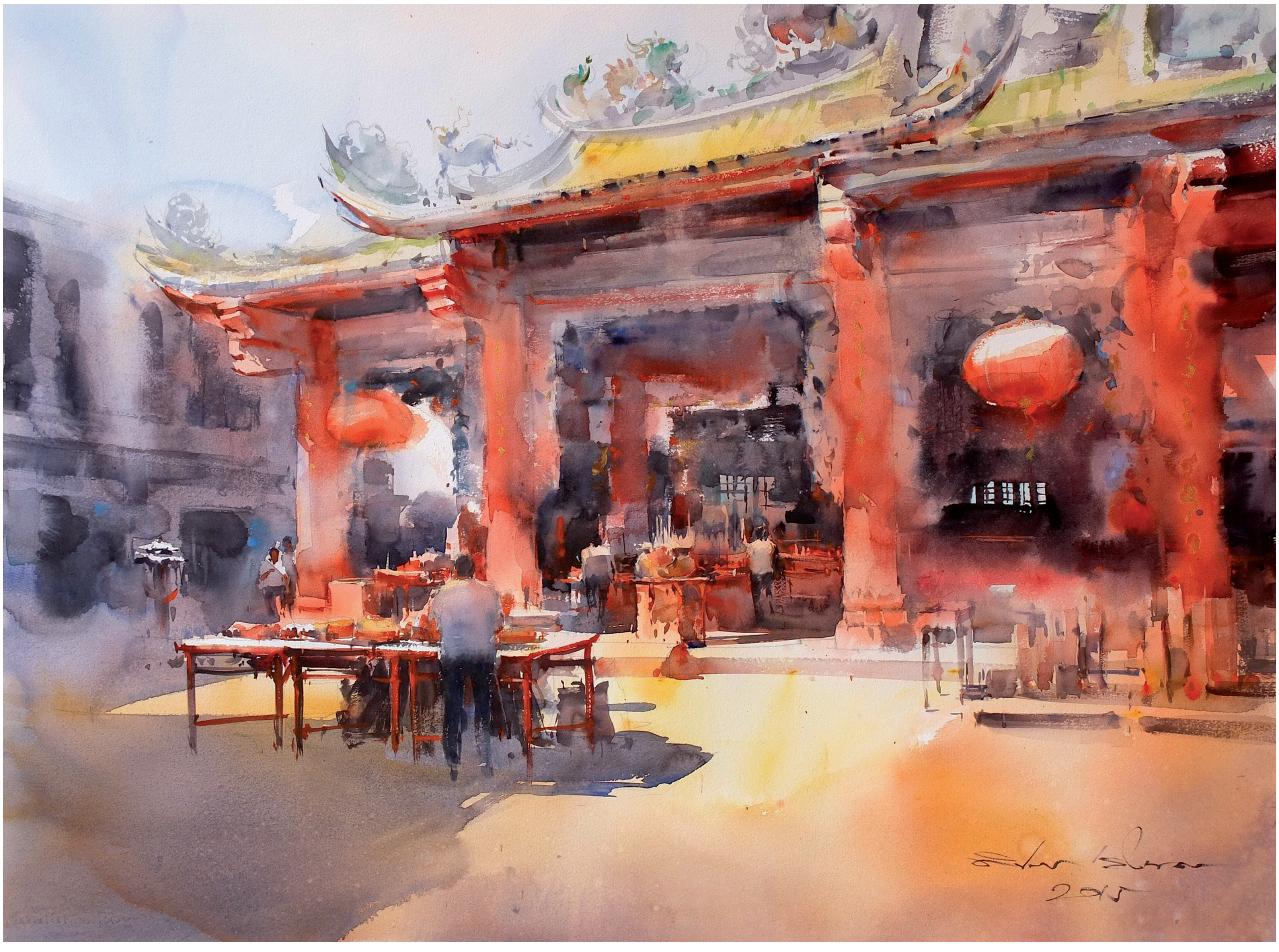
Какого художника Вы цените больше всего?
Я восхищаюсь Джоном Сингером Сарджентом.

SAUNDERS
WATERFORD® SERIES
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

DANIEL SMITH
SEATTLE, WASHINGTON U.S.A. 98134

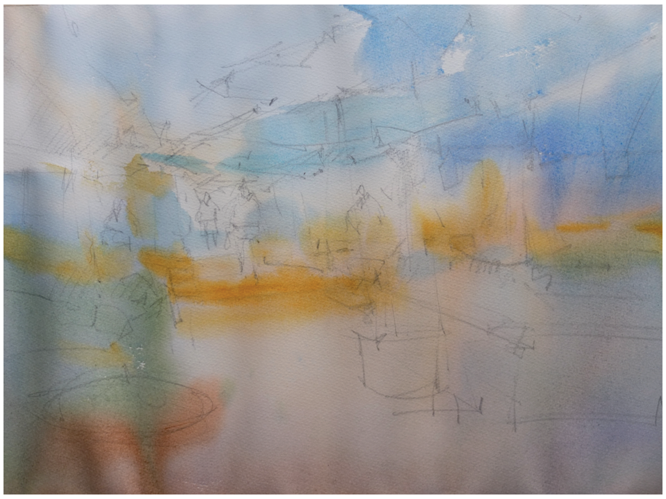
Д. КИНГНОК. Китайский храм в Бангкоке.

D. KINGNOK. Chinese Temple In Bangkok.
54x74 cm. 2015



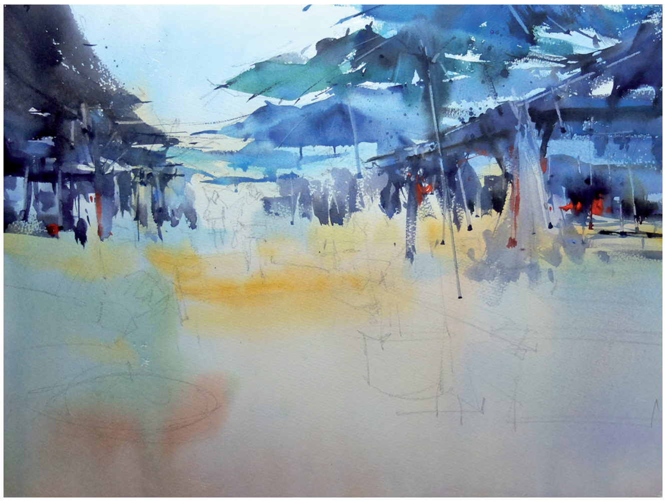
Акварельные советы от Дирека Кингнока

Watercolor Tips by Direk Kingnok



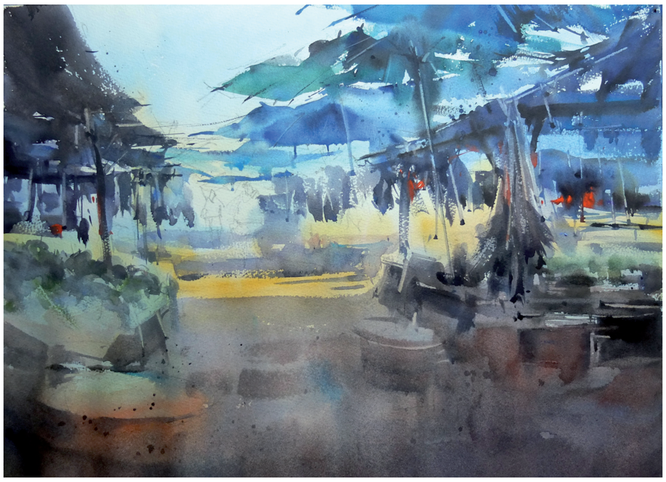
Шаг 1: Когда я вижу интересную сцену, я делаю набросок карандашом 2B на грубой бумаге. Я нахожу строение и направления, а затем движение и характер людей. Затем я прописываю всю работу большой кистью с большим количеством воды по сухому. Создаю атмосферу, закладывая холодные и теплые, светлые и темные тона в направлении от светлых к темным. Оставляю белыми самые светлые акценты.

Step 1: When I encounter an interesting view, I start by sketching with a 2B pencil on semi-rough paper the structure and direction of view, and then the movements and gestures of the people who are in it. Then I drain the structure of the overall paint wet on dry with a large brush fur. I create an atmosphere of works by using cold and warm colors in weight, light and dark in the direction from light to shadow, except some space on the people and things to make highlights on them.



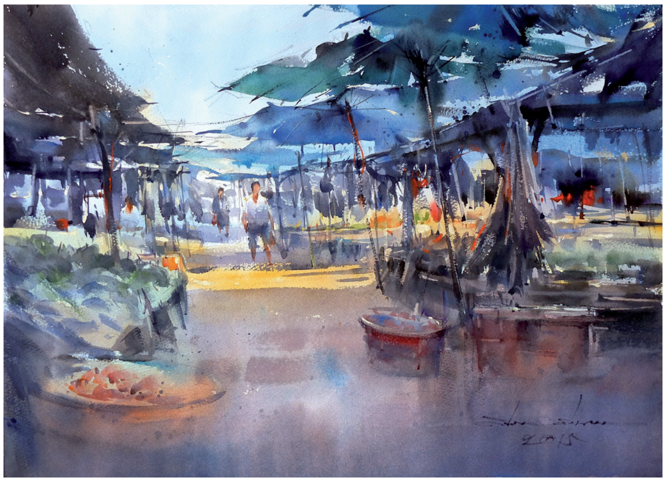
Шаг 2: Начинаю деталировку темными и промежуточными тонами. Усиливаю темные и светлые тона, смешивая разные цвета, чтобы создать атмосферу. Прописываем кадмий оранжевый в первом слое в тенях, чтобы получилось живее.

Step 2: I start to make details by adding color with darker tones, and the dark and light weight by using different colors to blend with the surrounding atmosphere, such as the color Cadmium orange tinged coat of light in the shadows. This makes the image look more lively.



Шаг 3: Добавляем атмосферности темным теням на переднем плане, чтобы показать направление света. Глубина и яркость варьируются в зависимости от деталей. В результате форма и размеры читаются лучше.

Step 3: I add to the atmosphere of the darker shadows on the front to see the direction of the light. The weight and intensity vary according to details and as a result the shape and dimension are more pronounced.



Шаг 4: На последнем этапе прописываем темные тени, чтобы получить глубину. Добавляем насыщенные голубой и кадмий оранжевый в тенях. Можно поиграть тонкой кистью. В заключение добавим плотные белые акценты на свету в фигурах людей и предметов.

Step 4: In the last step of painting, I add the details and dark shadows to achieve depth, thick Horizon Blue and Cadmium Orange in some of the shadows, using a small paintbrush to make it looking more live. Finally I add the thick white highlights, light on the people and things.

Direk Kingnok,
Thailand,
dir5559.wix.com/direk-kingnok

This young artist has gained his reputation through his light and flowing watercolor works in Thailand and abroad. He was invited to many Art festivals with his masterclasses. His works have been featured in a few international Art magazines.

Has watercolor always been your favorite medium?
Yes, Watercolor is my favorite and the most favorable, because it makes me feel excited and happy all the time when I am painting.

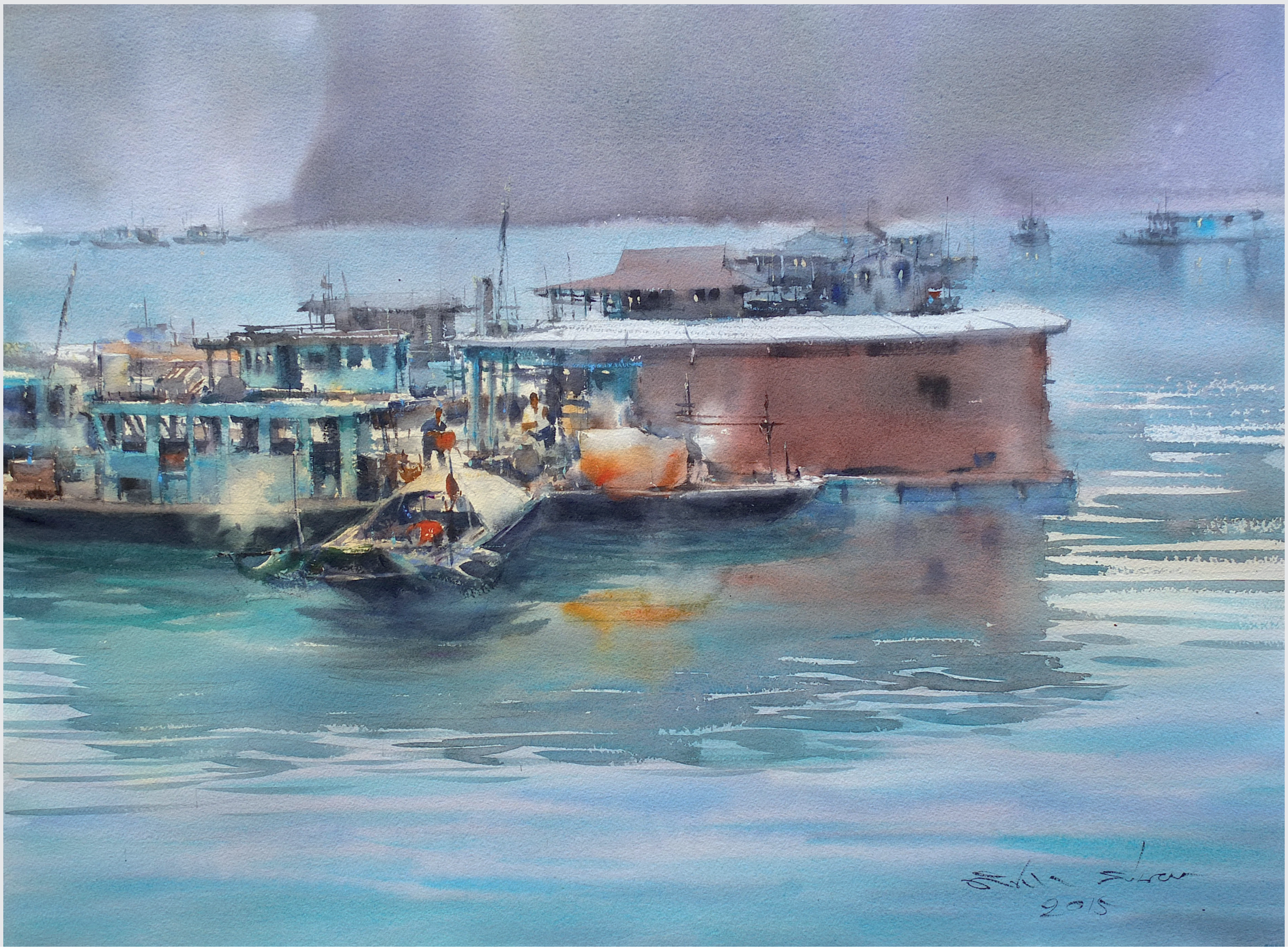
What is your artistic background?
I have been interested in art since I was a kid. Drawing has been my whole life. My family encouraged me to study art although we were farmers. They supported me and bought me drawing tools and made me enjoy drawing. My school was also very helpful to me and kept sending my works to many art contests. I won many contests, including international ones. The pride I had from those rewards pushed me to focus my attention on learning more about arts. I chose to study arts in university as I had dreamed. During my study at the university, I learned about a diversity of artworks, but finally I fell in love with watercolor. Therefore, I started to seriously study watercolor painting after graduation from university and I am still doing so in the present, which up to now is about 15 years already. In my watercolor work, mostly I learn by myself. I enjoy trying new techniques and searching for new perspectives. I think that is a reason why people are interested in and feel related to my works.

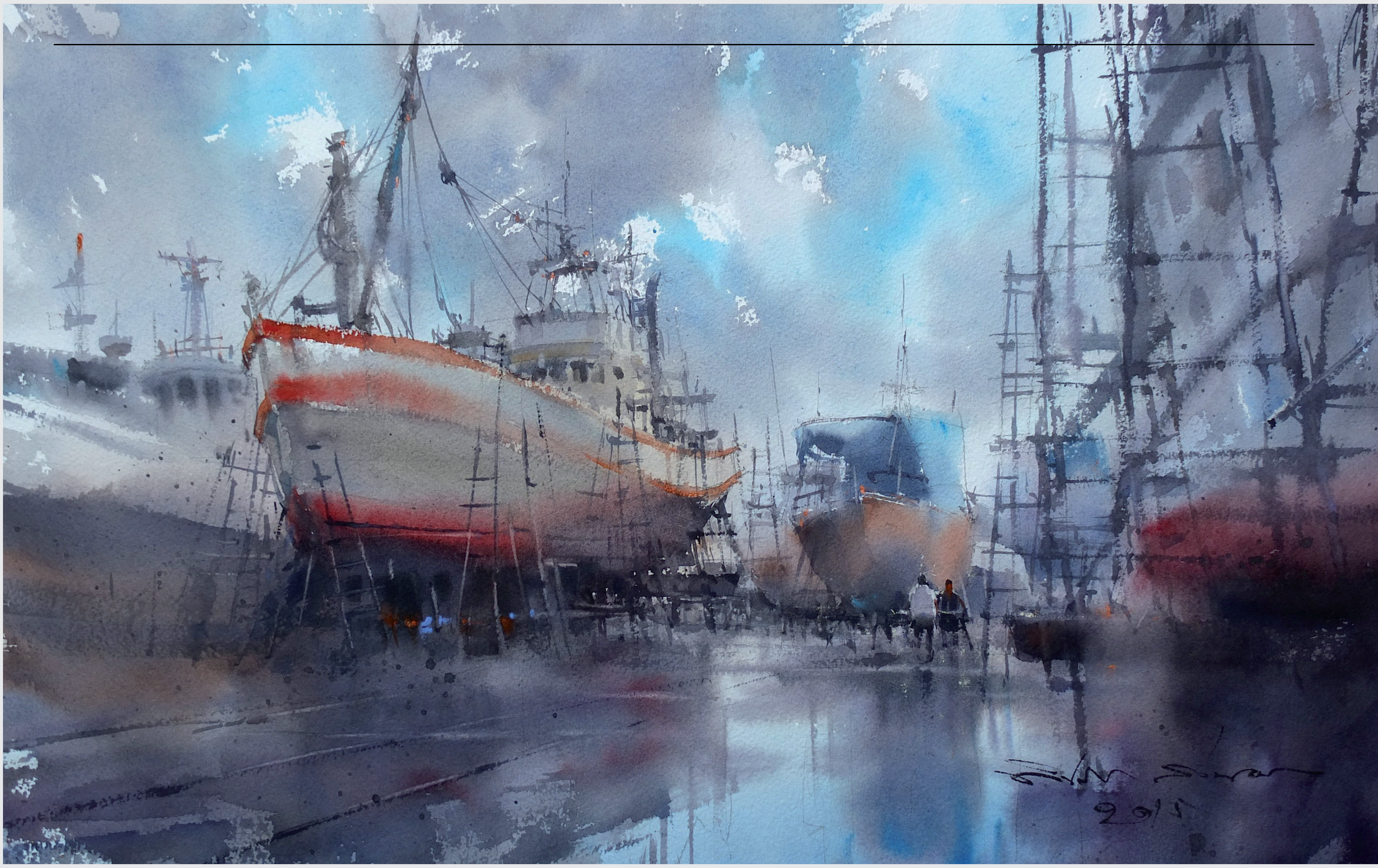
Do you believe that basic art education is important for becoming a good artist?
Yes, I think so because if you have a good understanding and skills in art you can develop and go further than people with no background.

Is there some significant watercolor school in Thailand?
In Thailand, there is no school that teaches watercolor directly. But it is just one of the subjects included in the curriculum, being taught a few months. Then it is changed to something else, such as oil painting, and later to give further attention to the students themselves.

Is watercolor well appreciated in Thailand?
In Thailand, people became interested in watercolor and more a few years ago, followed by the exhibition, and are interested in learning techniques in watercolor. Maybe due to the more modern media, which has given people a better perception of watercolor.

How is it to be a full-time artist in your country?
As an artist, I live with uncertainty, but I am confident that determination, devotion, hard work, and the will to keep learning all the time will


Д. КИНГНОК. Залив Ха Лонг / D. KINGNOK. Ha Long Bay. 54x74 cm. 2015



Д. КИНГНОК. Корабельная верфь / D. KINGNOK. Shipyard. 34x54 cm. 2015

enable me to succeed. After graduating from the University I have done a lot of things with my art, in both the income and the learning experience. I have been working as an illustrator, I have worked in commercial art by order of customers, and I have taught art to the general public. Meanwhile, I have learned and practiced with watercolor. During my learning stage, I have studied the works of many artists, both eastern and western ones, and I have also conducted many experiments according to my beliefs and my ways. I keep looking for the ways to relay my feelings to the viewers without relying too much on the theories of any one of the artists whom I appreciate. After my first solo exhibition people loved and supported me, which has helped me to be taken seriously and consistently.

What I like the most about my work is that I am able to do what I love, which is to create watercolor paintings and pass the beauty to other people. When people are happy because of my works, I think that is my success. Regarding perils of making art, well I think it is something that art workers have to deal with. If you consider art an occupation, it is an unstable occupation in terms of income. However, I believe that most artists who are devoted to art would overlook this matter because they would focus on how to create and improve their works to become more accepted by viewers.

What is your daily schedule?
I work all day. In the studio, my working time may be more or less different from day to day. I have to leave my son and my family and go to work on my art, but sometimes I like to work in the studio at night because it's quiet and I can concentrate more.

Do you work at several paintings at a time or do you prefer to complete one painting in one go?
Sometimes I paint several pictures at the same time, if it's the same story and a similar painting. However, when I am painting at large it takes a long time and I sometimes switch to painting a small work to relax.

Do you have some particular choices in art materials?
Yes, I have.

What is the most convenient size of painting for you?
Size 30x40 cm I think is a perfect fit, allowing for easy color control and it is convenient to carry when traveling.

Do you consider yourself more as a studio or as a plain air artist?
I was both, but I like the outdoors more. To be exposed to the atmosphere really makes sense to get inspired to work well, but there are restrictions on the size of the work and time. The large paintings I do in the studio, because it takes time and it is easier to concentrate.

Do you plan what will be the result of your painting before starting?
I usually do a rough sketch in my sketchbook first in order to set the composition of the painting. I use a pencil to roughly determine the weight of each color. Then, I draw the images on my watercolor paper and paint as planned. However, when everything is right, I just draw the image on the watercolor paper all at once.

What is more important for you: color or tone?
I consider the color as first.

Who are the artists you appreciate the most?
I admire John Singer Sargent.

Чанг-Вэй Чиен

Тайвань

chienchungwei.com

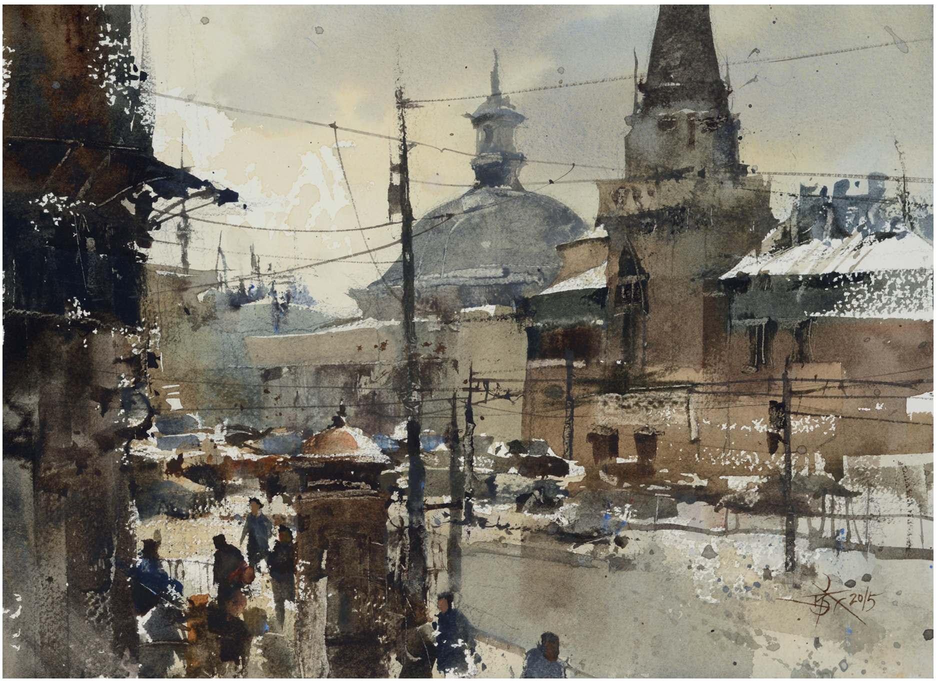
Чиен — настоящая знаменитость в акварельном кругу Тайваня. Он основал новую высокотехнологичную школу и имеет десятки тысяч последователей. В последнее время его работы были высоко оценены на различных важных выставках, и он получил награду Американского акварельного общества. Его работы публиковались в международных журанлах по акварели во всем мире.

Отличается ли Ваш подход в зависимости от размера работы?
Мои небольшие работы – это, как правило, демонстрационные работы для студентов в классе. Я предпочитаю писать в пол-листа (38×56 см) или на полный лист (56×76 см), когда создаю что-то свое. Однако я считаю, что размер двойного листа (76×105 см) для меня слишком велик.

Когда Вы поняли, что готовы для персональной выставки?
Когда количество моих работ, которые я считаю достаточно хорошими, достигло пятидесяти, я задумался, не найти ли мне место для своей выставки.

Что для Вас значит преподавание?
Невозможно научить настоящему искусству. Нет такой совершенной системы, чтобы сделать кого-то великим художником. Когда вы пытаетесь учить, у вас есть возможность обдумывать и давать оценку многим вещам. Ваш лучший учитель – это вы сами!

Что нового Вы внесли в преподавание?
Я начал использовать на своих занятиях видеокамеру и экран с большим разрешением, и это дало много новых возможностей, включая проигрывание ранее записанных уроков, более ясное объяснение моих движений кистью или деление записанных уроков на несколько этапов. Также это дало возможность для всех студентов в классе практиковаться одновременно с демонстрацией приемов учителем. С этими высокотехнологичными нововведениями я даже могу сделать супер-приближение, чтобы показать, как я работаю



Ч.-В. ЧИЕН. Ярославский вокзал. Москва.
C.-W. CHIEN. Yaroslavskiy Railway Station, Moscow. 27x38 cm. 2015

кистью, различные эффекты мазка, как если бы показывал приемы каждому студенту лично, так что у студентво складывается более ясное представление об этом.

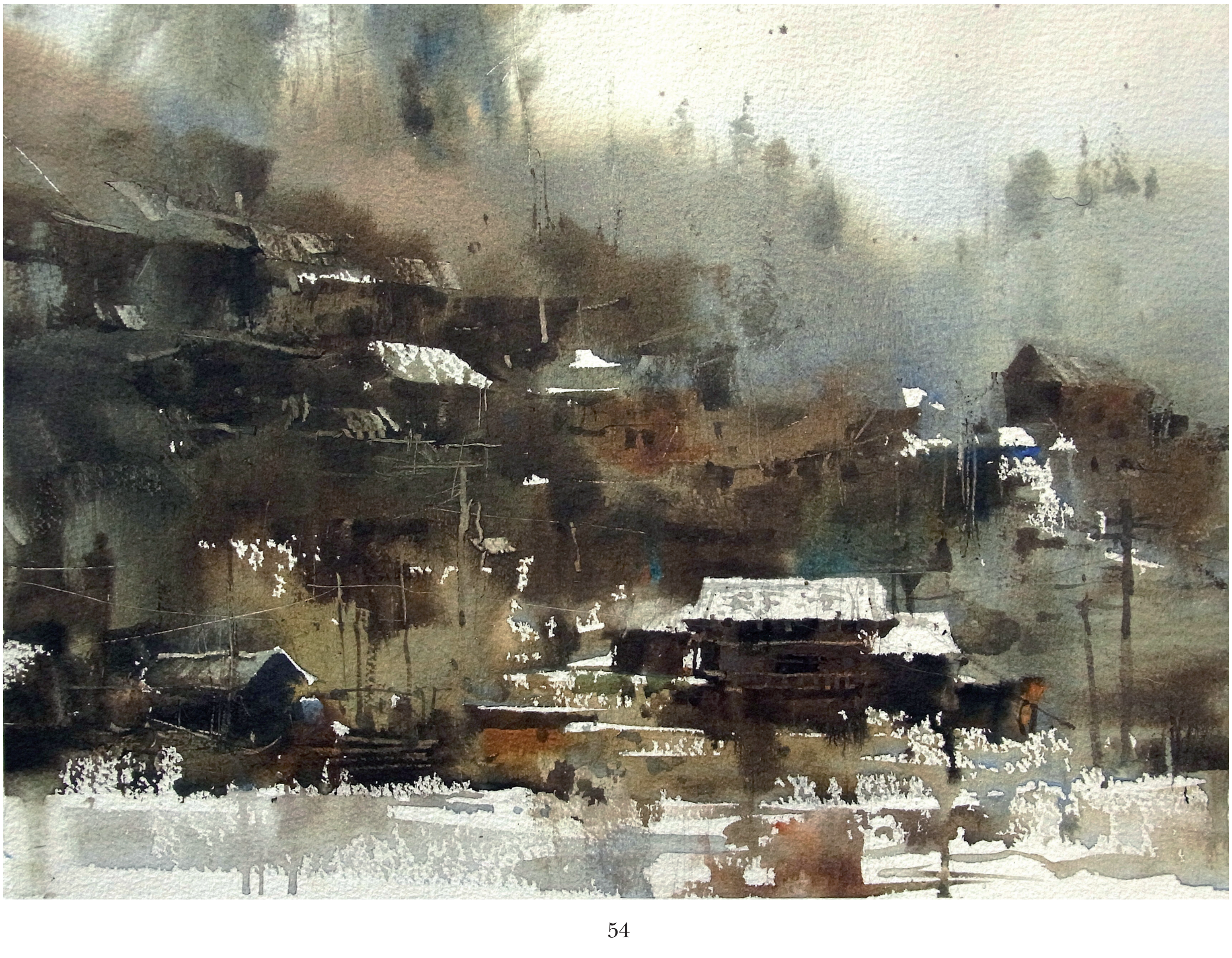
Когда Вы пишете демонстрационные работы — Вы пишете для себя или для студентов?
Обычно мои демо в классе предназначены для объяснения студентам того, чему им надо научиться. К счастью, эти работы часто оборачиваются очень хорошим результатом. Тогда я добавляю немного деталей, чтобы сделать их своими творческими работами.

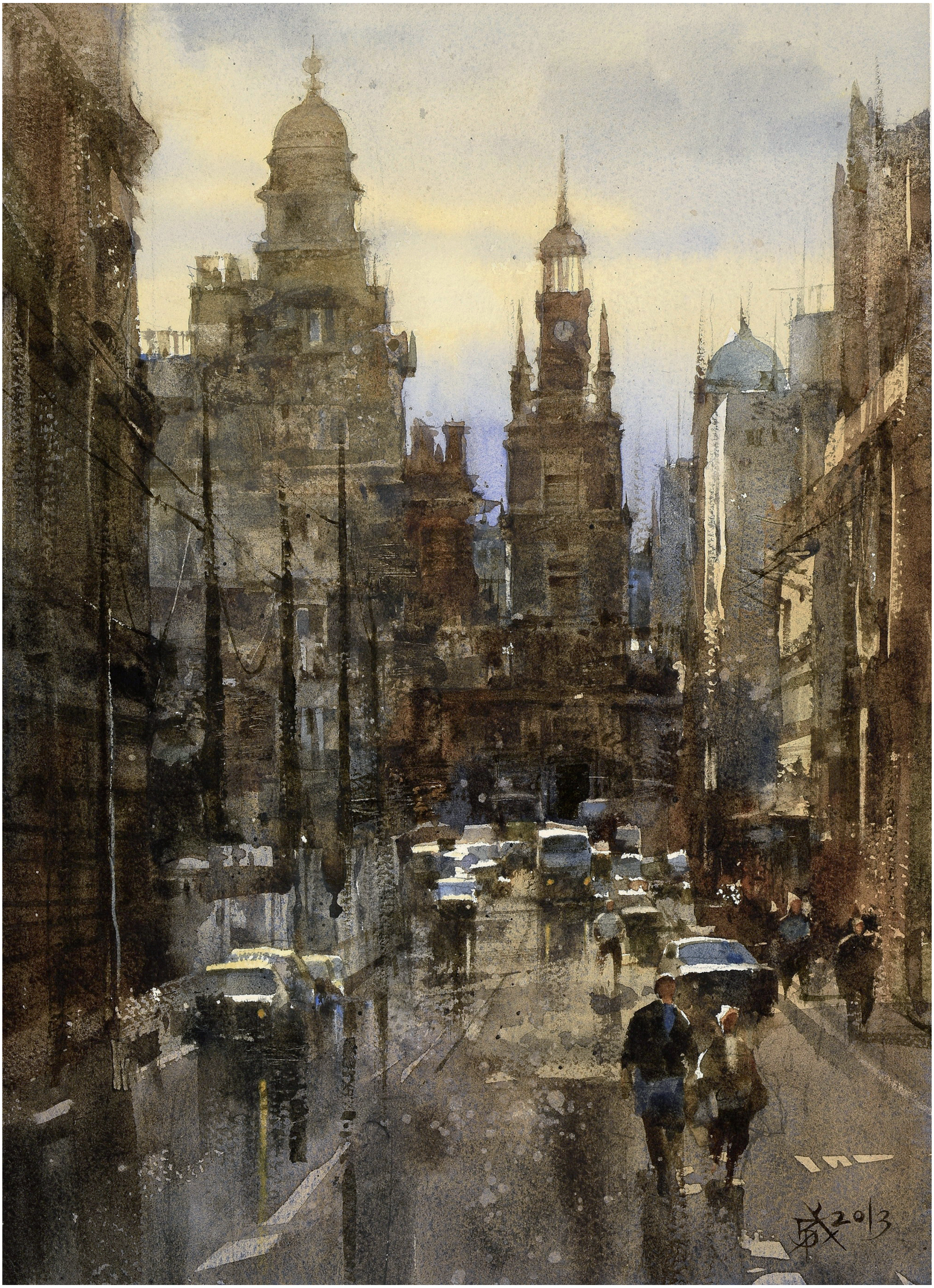
Считаете ли Вы, что в обучении искусству полезно повторять и копировать учителя?
Я полагаю, что художники не должны беспокоиться, если они подвергаются влиянию определенных мастеров в выражении определенных тем. Напротив, я думаю, мы должны активно учиться на шедеврах. Что я часто делаю в классе: я сначала представляю работу из истории искусства, затем даю задание студентам копировать этот образец, а затем предлагаю им интерпретировать фотографию в стиле этого мастера. Это очень интересная практика, чтобы понять, как мастер выражает свои идеи через мазок, цвет, свет и тень, форму и композицию. Через такие задания художники знакомятся с живописными средствами и техниками, а затем ищут свои способы выражения.

Когда Вы осознали, что у Вас появился свой собственный стиль?
Мне сейчас 45 лет, а я все еще считаю себя новичком. Мой уровень только приблизился к тому, чтобы закончить базовое образование. С этого момента я собираюсь всерьез стремиться к совершенству. Я не столько развиваю стиль, сколько постоянно изучаю и ищу смысл живописи (или акварели) и способы выразить эту сущность наиболее красиво, возвышенно, наполненно и ценно.

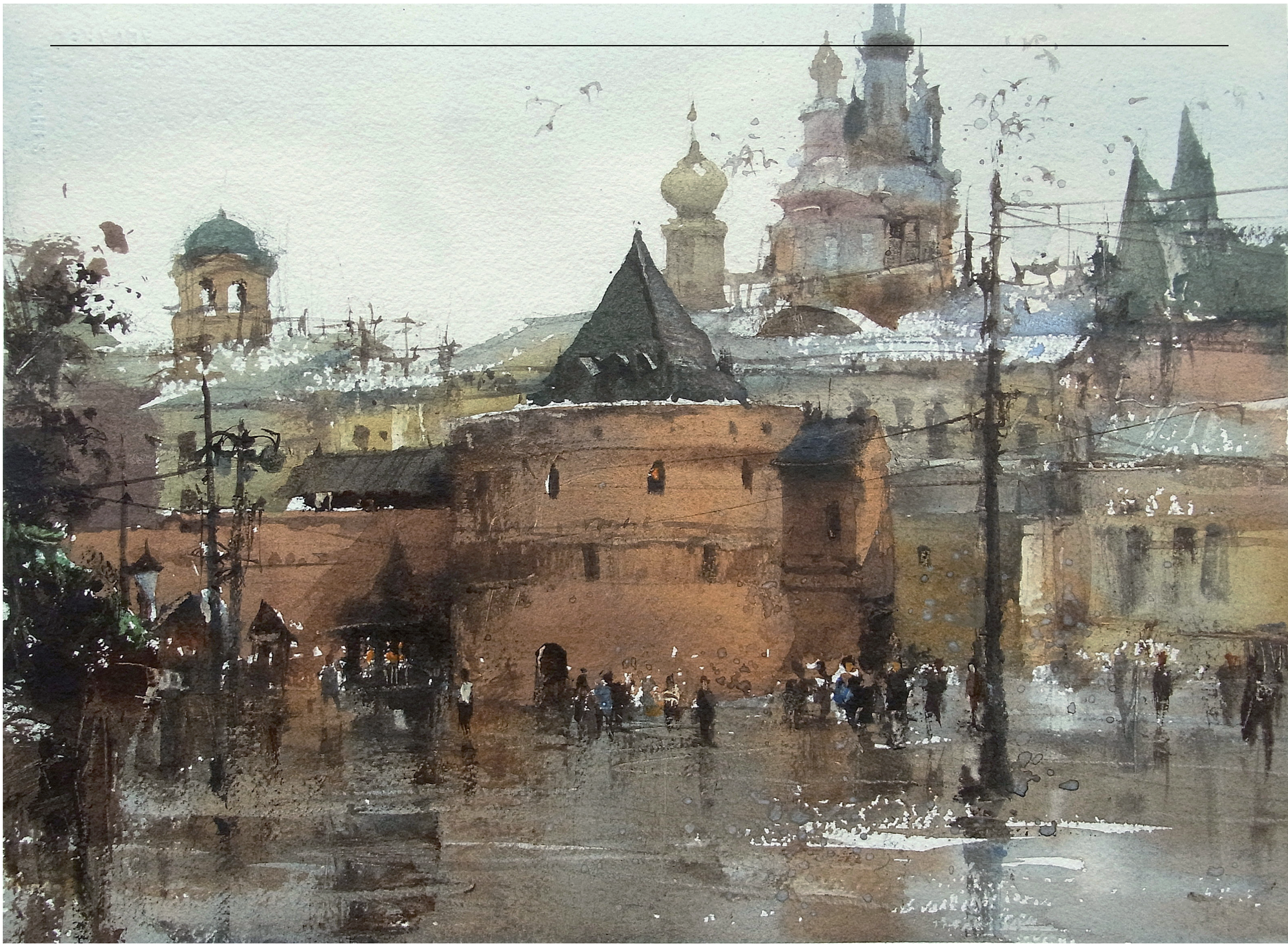
Вы обращаетесь к старым мастерам за советом и вдохновением?
Да, есть несколько художников, вызывающих мое глубокое восхищение, например Д. М. У. Тернер, Томас Гертин, Джон Селл Котман, Уинслоу Хомер и Эдвард Сиго. Тернер бросал вызов рамкам и возможностям прекрасного в форме всю свою жизнь, что доказывает различие между деликатной и классической техникой его живописи в молодости и величественной и неукротимой работой кисти в среднем возрасте. В моем представлении Тернер как Бетховен в акварельном мире. В то время как Гертин и Котман (иногда я даже я ставлю их вместе и называю их стиль «Г. К.») создавали мощные светлые и темные мазки дополнительными слоями мелких мазков, что показало мне, как увеличить силу живописи минимальным количеством деталей, и заставило меня понять, что многослойное наложение цвета есть настоящая душа

Ч.-В. ЧИЕН. Деревня Шиджан Мяо / C.-W. CHIEN. Xijian Miao Village. 27x38 cm. 2015





Ч.-В. ЧИЕН. Глазго / C.-W. CHIEN. Glazgo. 37x27 cm. 2013



Ч.-В. ЧИЕН. Москва после дождя / C.-W. CHIEN. Moscow After Rain. 27x38 cm. 2015

акварели. Плоские сюжеты и техника Хомера доказали мне, что нет необходимости в высоких технических навыках, чтобы создать шедевр мирового класса. А работы Сеаго научили меня благородной и контролируемой элегантности в картине.

У вас есть картины, которые Вы бы оставили только для себя?
Да, на своих персональных выставках я всегда оставляю несколько работ себе.

Вы пишете только знакомые сюжеты или фотографии может быть достаточно, чтобы создать убедительное произведение?
Для меня нет большой разницы между работой на пленэре и работы с фотографии в том, что касается методов и мастерства упрощения, подгонки деталей и работы над композицией. У художника настоящая убедительность происходит от умения писать прекрасное.

Когда Вы пишете, Вы удовлетворены процессом или Вы ставите более высокую цель?
Настоящее счастье творчества часто приходит от поиска самореализации. Конечно, это удовольствие, потому что это трудно.

Считаете ли Вы, что цвет играет вспомогательную роль, в то время как тон — это главное?
Да, должен признать, что я в большей степени художник тона. Я всегда верил, что именно тон — это то, что создает волшебную силу картины. Картина может быть хороша, если композиция и тональное решение создают равновесие, даже без добавления цвета — это как красивой девушке не нужно дорогого платья, чтобы сиять. И напротив, если цвет не имеет поддержки тона, это как человек без души или как зомби в дорогих украшениях.

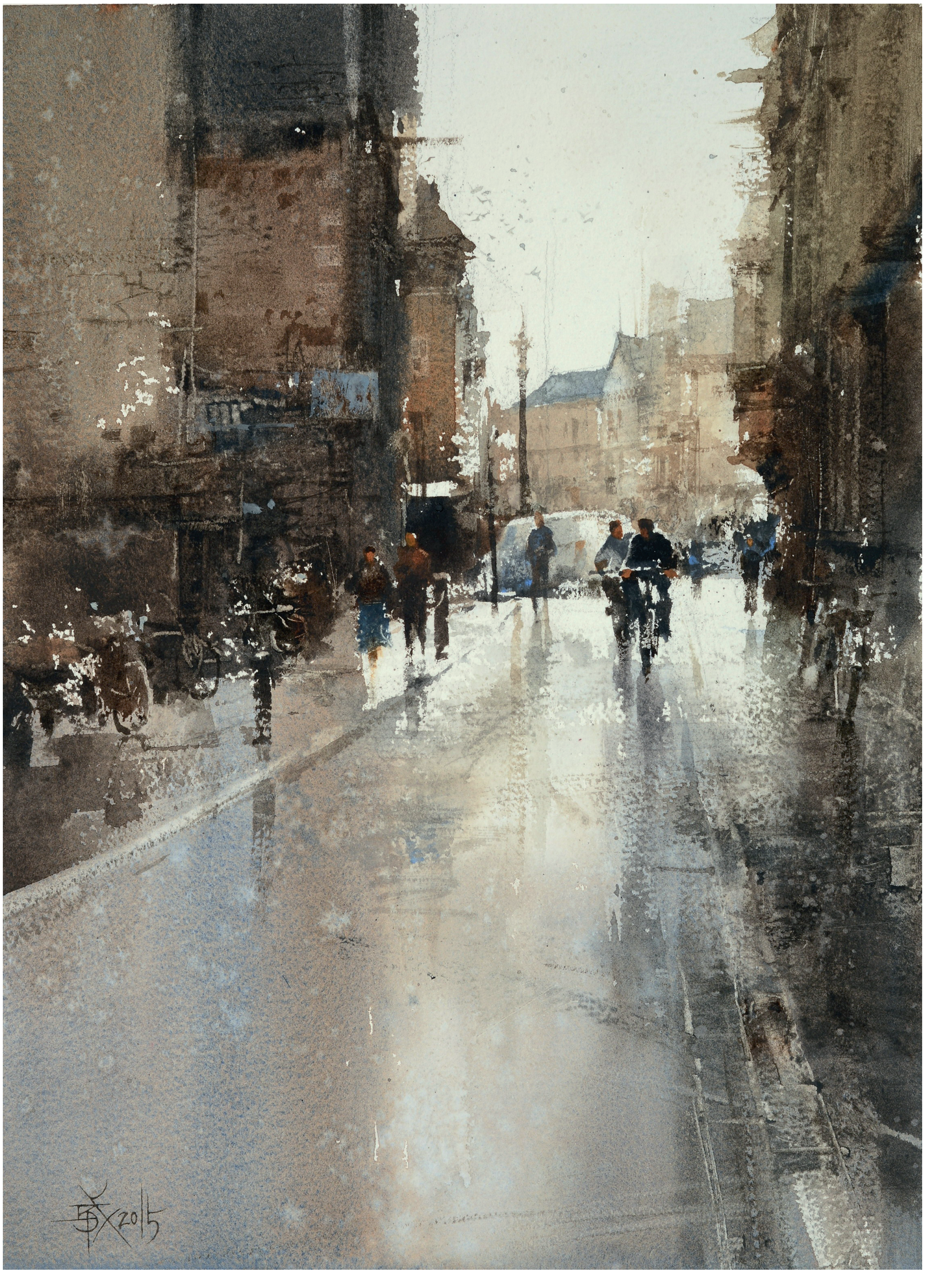
Считаете ли Вы, что Ваше искусство принадлежит восточной или западной школе живописи?
На этот вопрос действительно трудно ответить. Я из Тайваня и на меня повлияла китайская культура. В то же время я настолько же принадлежу западной цивилизации и искусству. Я думаю, что в наступившую эпоху Интернета это разделение размыто.

Какие цвета Вам абсолютно необходимы?
Просто дайте мне красный, желтый, синий, черный и белый, неважно какого производителя, этого достаточно.

У Вас есть предпочтения в выборе бумаги, красок, кистей?
У меня нет любимых брендов. Мне нравится пробовать разные и наблюдать за результатом.

Ваша жена тоже прекрасный художник. Как Вы разделяете свое рабочее пространство?
Мы пишем в одной мастерской, это нормально. Самая большая проблема, что мне нравится определенная музыка, которую она не любит.

В этом году у Вас мировое турне с мастер-классами. Будут ли они отличаться от Вашего стиля преподавания в Вашей школе в Тайване?
В Тайване я разработал и установил 3-летнюю систему обучения. Но в поездке у меня лишь 3 дня на обучение студентов. Это определенно большая разница. Я только могу показать зацепки и предложить студентам что-то новое. К тому же преподавание на английском пока для меня проблема.

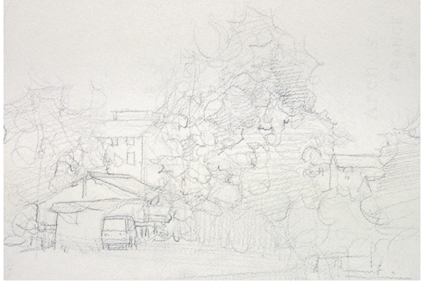


Ч.-В. ЧИЕН. Велосипедисты в Кембридже / C.-W. CHIEN. Cambridge Rider. 38x27 cm. 2015

Акварельные советы от Чиен Чанг-Вэя

Watercolor Tips by Chien Chung-Wei

Деревенский пейзаж / Countryside Landscape, 18x27 cm, 2012

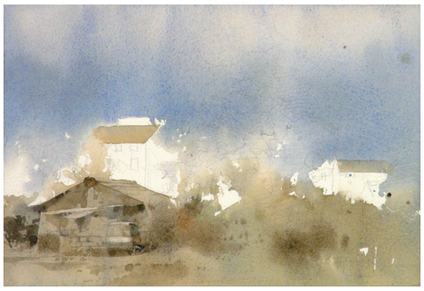


Шаг 1: Сначала я закладываю пропорции предметов карандашом мягкостью 4В, затем линейно отрисовываю, начиная с фокусного центра, карандашом 2В. Важные части рисую более детально. Что касается того, что неважно, я просто позволяю карандашу “прогуляться”.

Step 1: I first lay down the proportion of things with a 4B pencil, then outline everything with a 2B pencil from the focal point. The important parts are outlined more carefully. As for the less important parts, I would simply take the pencil lines out for a casual walk.

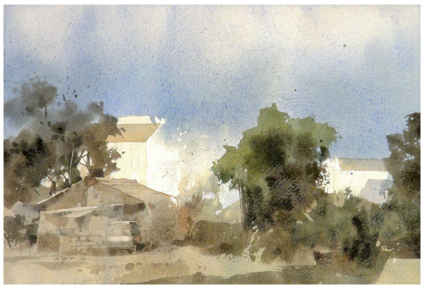
Шаг 2: Сначала делаю заливку темной части неба и дома в зоне фокуса, а также светлые акценты стен. Затем переключаюсь на места, средние по тону. Делаю большие мазки теплыми серыми цветами для стены на переднем плане. Когда поверхность почти подсохла, делаю несколько касаний в темной зоне фокусной области и в окружении густой краской.

Step 2: First wash the dark area of the bright sky and the house in the focal point with light cold gray, and also highlight the brightest areas of the wall. Then work on the mid-tone areas. Use warm gray colors to wash the dark areas of the wall in the foreground with big strokes. When the surface is about dry, I make some dots in the darker parts of the focal and the surrounding areas with heavy and thick paints.



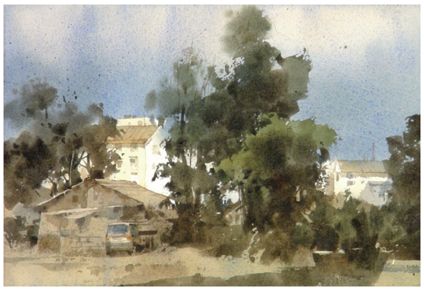
Шаг 3: Двумя основными смесями цветов – яркой и темной – намечаю дом и детали в фокусной области в несколько слоев.

Step 3: On the two main basic color patches, the bright and the dark, depict the house and details in the focal area with multiple layers.



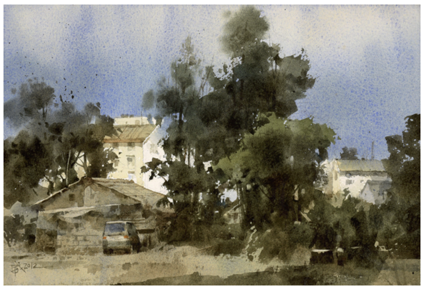
Шаг 4: Затем я работаю над оставшимися большими темными секциями. Появляются деревья, и я использую холодные цвета низкой интенсивности. На этом этапе я закончил основные отношения темное/светлое. Теперь я могу работать над декоративными деталями.

Step 4: Then I work on the remaining large dark sections. Here come the trees, so I primarily use cold colors with low chroma. At this stage, I have finished the foundation for the “large sections of dark and light,” now I can start working on the “decorative details.”



Шаг 5: Иногда вы должны разделить картину на участки, чтобы иметь достаточно времени писать и чтобы упростить процесс, как, например, писать деревья за ограниченное время. Чем больше площадь, тем больше вероятность ошибки.

Step 5: Sometimes, you have to divide the whole picture into sections, so you can have enough time to paint it and the process becomes much easier. Such as painting the tree within a limited time, the larger the area, the higher the possibility of failure.



Шаг 6: Двигаясь постепенно в сторону, я захватываю объекты поменьше и попроще. Всякий раз, заблудившись в деталях, я возвращаюсь, чтобы проверить фокусную область, тогда я знаю, какую часть выделить, а какую нивелировать.

Step 6: Gradually move on to the side, I depict much less and simpler. Whenever I get lost in drawing the details of some trivial parts, I would recheck the completeness of the focal area, then I know which part should be emphasized and which part should be subordinated.

Chung-Wei Chien,
Taiwan,
chienchungwei.com

Chien is a real celebrity in the watercolor circle of Taiwan. He started a new hi tech watercolor school and has tens of thousands of followers. Lately his paintings have been highly appreciated by the jury of various major competitions and he has received an award in AWS. His works have been featured in major international watercolor magazines around the world.

Do you paint differently small size works and large paintings?
My small scale paintings are usually what I demonstrate for students in class. I prefer to paint half sheet or full sheet paintings while making my own creations. And I consider the size of double full sheet too big for me.

When did you realize that you are ready for a solo exhibition?
When the number of my works which I consider as “good enough” add up to to a certain amount, such as 50, I’ll think about whether I should find a place to hold a solo exhibition.

What does teaching mean for you?
The true artistic creation can’t be taught. There’s no such perfect teaching system to make one a great artist. When you try to “teach”, you have chances to think and reflect on many things. Your best teacher is yourself!

What is your teaching innovation?
I started to utilize the video camera and High Definition screens in my class, and it creates so many more possibilities, including letting me play earlier recorded demonstrations and to explain more clearly the meaning of my movements, or to play recorded demonstrations as several separate stages, and it also makes it possible for all of the students in the classroom to practice simultaneously with the teacher’s demonstration. With these hi tech facilities, I can even zoom in for a super closeup of how I work with the brushes, the various stroke effects, so that the students can get a clearer and more detailed observation at their own seat, and it is like the teacher is doing a one-on-one demonstration in person just beside them.

When you do your demo works – do you paint for yourself or for the students?
Normally, my demonstrations in class are designed based on what students need to learn. Luckily, those demonstrations often turned out with very good results. Then, I merely added more details to make them as my creations.

Do you consider it is helpful in studying art to repeat and copy a teacher?
I think artists do not need to worry if they seem to be influenced by certain masters in expressing certain subjects. On the contrary, I think we should actively learn from masterpieces. What I often do in class is to first introduce the works of a master in art history, then take the students to imitate his masterpieces with me, and then pick one realistic photograph and ask the students to interpret the subject with the master’s style. This is a very interesting practice to discover how a master interpret his ideas with the strokes, color, lights (and shadows), shape, and composition. By this practice, painters will become more and more familiar with the painting media and techniques, and then naturally further seek for or discover their own interpretations.

When did you become aware of acquiring your own style?
In the field of watercolor painting, I am feeling like I am just “beginning” now at age 45. My current level is only completing basic training. From now on, I am going to seriously quest for “perfection”. I am not so developing a style, but rather constantly exploring and seeking the essence of painting (or of watercolor) and the ways to express the essence more beautifully, more loftily, more meaningfully and more valuable.

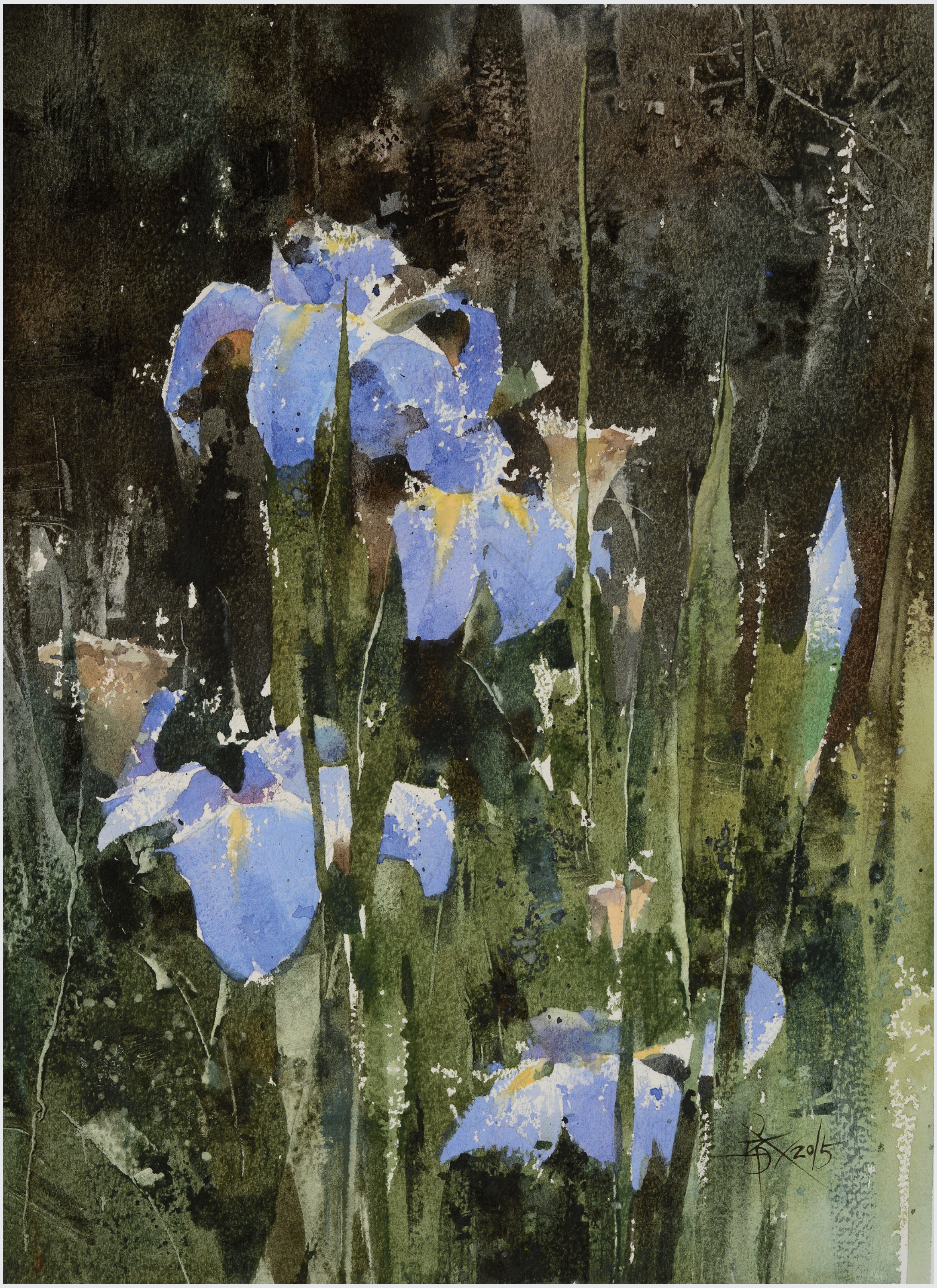
Do you turn to the old masters to find advice and inspiration?
Yes, here are several masters who win my deepest admirations: for example J.M.W. Turner, Thomas Girtin, John Sell Cotman, Winslow Homer, and Edward Seago.
Turner challenged the boundaries and possibilities of the “beauty in form” for his whole life, which can be evidenced by the differences between the delicate and classical techniques at his young age and the majestic wash and wild brushwork after his middle age. In my mind, Turner is like Beethoven in the watercolor world. While Girtin and Cotman (sometimes I just put them together and call them “the G.C. style)” made powerful light and dark patches with additional layers of small patches, which showed me how to maximize the power of the painter with minimal amount of details and also made me realize that the multiple layering of color patches is the real soul of watercolor. Homer’s plain subjects and techniques proved to me that you don’t really need some highlevel techniques to accomplish worldclass masterpieces. And Seago’s works taught me about “the noble and controlled elegance” in a picture.

Do you have paintings that you would keep just for yourself?
Yes, in my solo show, I always keep a few of works my favorites for myself.

Do you paint only subjects that you know or is a reference photo sufficient to create a convincing painting?
To me, there is no big difference between painting en plain air and painting from photographs, considering the methods and skills of simplifying, adjusting the elements and arranging the composition. As a painter, the real persuasion comes from the ability of painting beauty.

When you paint, are you satisfied with the process or do you have a higher aim?
The ultimate happiness of a creator often comes from the search for self-fulfillment.
Of course, it is fun because it is hard!

Do you believe that color has a supportive role while the tone is the king?
Yes, I admit that I am more a tonal painter/drawing school painter.
I always believe that it is the tonal values that create a picture’s magical power. A painting can be a good one as long as the composition/arrangement of the tonal values strikes equilibrium in the picture even without the aid of colors, just like a beautiful girl does not need luxurious clothes to make her shine. But when, the other way around, the colors lack supports from the tonal values, they will be like a man without soul or like a zombie wearing gorgeous apparel.



Ч.-В. ЧИЕН. Ирисы / C.-W. CHIEN. Irises. 38x27 cm. 2015

Do you consider your art as belonging to the eastern or western school of watercolor?
This is really a tough question to answer. I am Taiwanese and have been influenced by Chinese culture. At the same time, I am so into Western civilization and art. I think in the coming Internet era, this kind of division will become a blur.

Which colors are an absolute “must” for you?
Just give me red, yellow, blue, black and white. Any brand of pigment is OK. Those colors are enough.

Do you have a particular choice of paper, paints and brushes?
No, I don’t have any favorite brand. I like to try different brands to see the results.

Your wife is a wonderful artist, too. How do you share your creative space?
We paint in the same space. That is OK. The biggest problem is that I like to listen some kind of music style, and she does not like it.

This year you have a worldwide tour with your workshops. Will your teaching differ from the one in your studio in Taiwan?
In Taiwan, I’ve designed and established a three-year program for students to learn watercolor from me. But in the travel workshops, I only have three days to teach students. This indeed is a very big difference. I can only demonstrate key points and offer students a refreshing experience. Therefore, teaching watercolor in English is something troubling me today.

Лорен МакКрекен

США

www.LaurinGallery.com

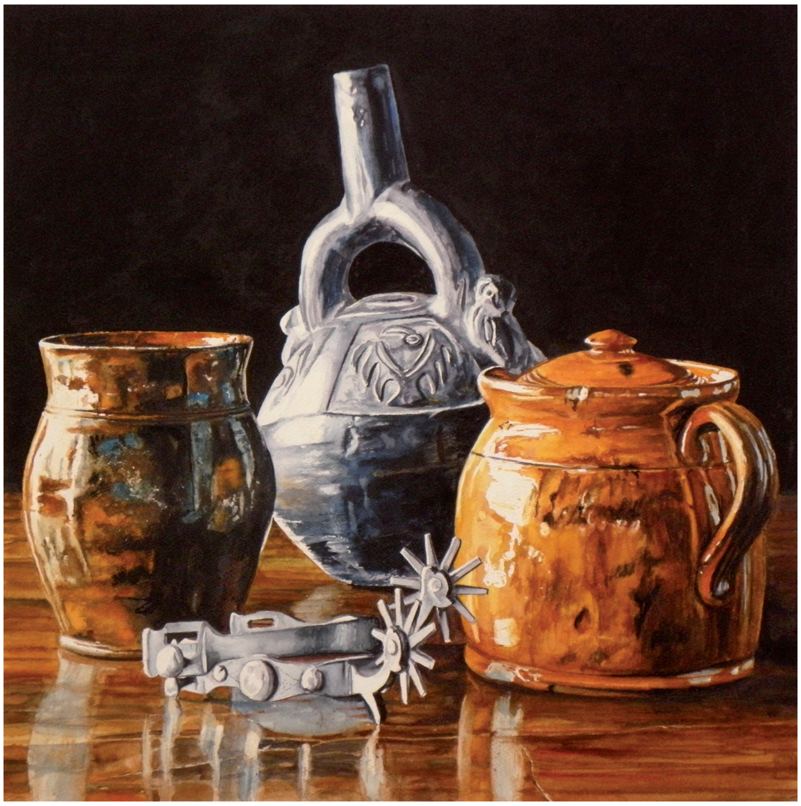
МакКрекен — заслуживший награды художник, чьи работы выставлялись на выставках и конкурсах по всей Америке и включены в корпоративные и частные коллекции в Штатах и за рубежом.

Как Вы пришли от архитектуры к акварели?
В 2000 году у меня была возможность посетить серию уроков по основам акварели в Школе искусств Александрии, Вирджиния. Я не писал со времени учебы в университете. Моей специализацией в архитектуре были маркетинг и менеджмент, и я не занимался рисованием около 40 лет. После посещения этих курсов я обнаружил, что могу рисовать. Моя карьера в архитектуре близилась к завершению, и я подумывал о сворачивании деятельности, к тому же оказалось, что мои живописные работы принимаются на выставки, получают призы, публикуются и продаются. Выход на пенсию оказался для меня началом новой карьеры акварелиста.

Ваш предыдущий опыт работы помогал Вам в акварели?
Основы архитектуры присутствуют во всех искусствах: пропорции, композиция, ритм, текстура, линия, цвет. Все основы, которые я изучал в архитектуре, стали основой, чтобы стать художником. Также очень помогли все курсы истории искусств.

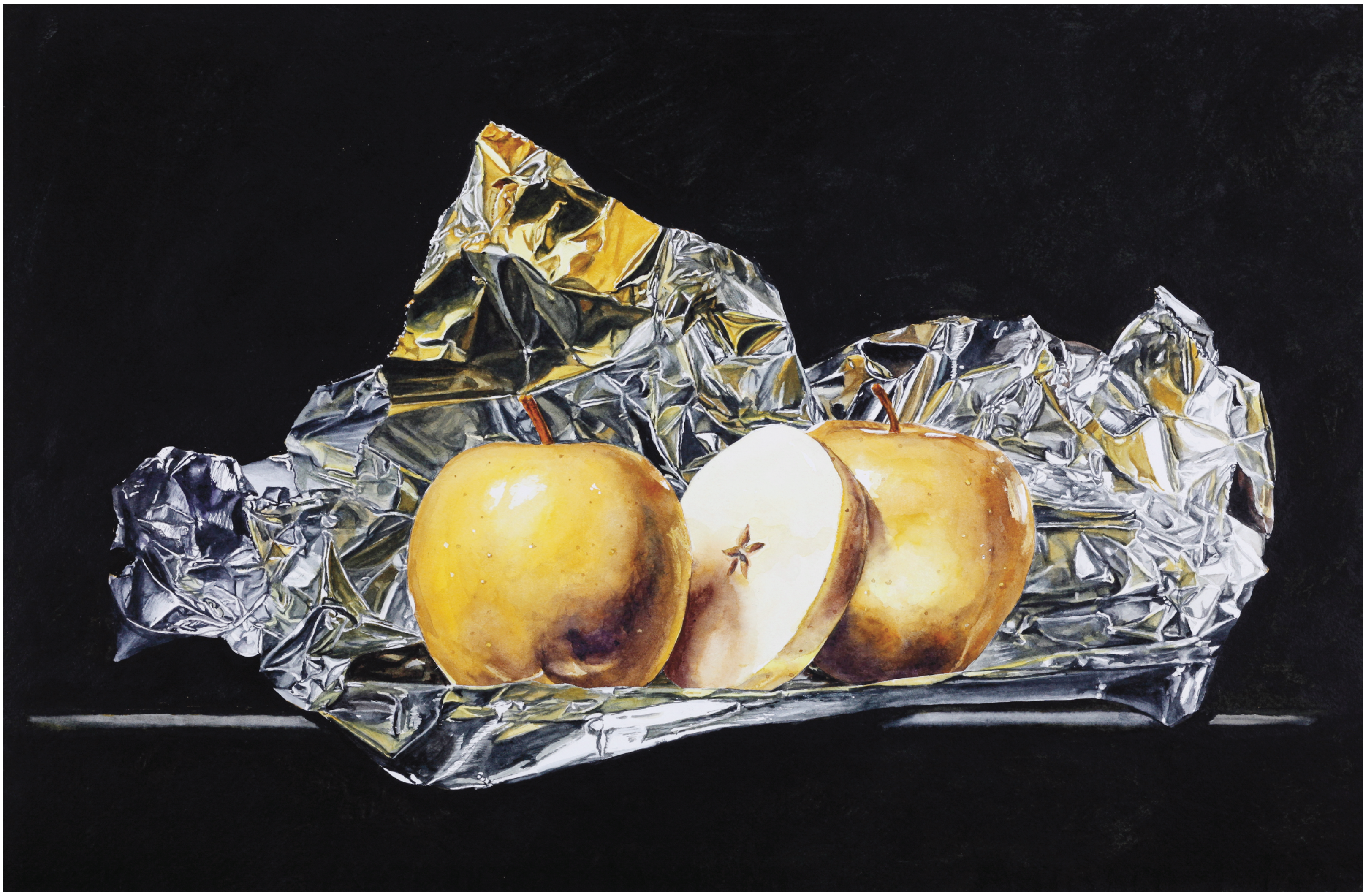
Как Вы находите свои сюжеты?
Я составляю свои натюрморты из предметов, которые у меня есть, которые одалживаю у друзей, а некоторые предметы я покупаю специально для своих картин. Есть старая поговорка: «Писать нужно то, что знаешь». Я начал писать цветы, особенно магнолии, потому что знал их с детства. Многие объекты в моей живописи – предметы, с которыми я рос, и потому очень мне знакомые.

Какой подход в живописи характеризует Вас лучше — ведение работы от общего к частному или от детали к целому?
Как-то я прочитал, что если вы собираетесь рисовать что-то очень сложное, то нужно работать по дюйму за один раз. Поэтому я пишу каждый предмет в натюрморте по маленькому участку за один раз. Постоянно отступая назад, чтобы убедиться, что есть связь с целым.



Л. МАККРЕКЕН. Старые горшки и шпоры.

L. McCRACKEN. Antique Pots and Spurs. 50x50 cm.



Л. МАККРЕКЕН. Желтые яблоки в фольге / L. McCRACKEN. Yellow Apples on Foil. 33x50 cm.

Считаете ли Вы черный цветом? Каково значение черного в Ваших работах?
Черный может быть использован как цвет. Я использую черный цвет и для создания акцентов, и как композиционный элемент. Я делаю свои собственные черные смеси. (Подробное описание следует ниже.)

Как долго Вы работаете над одной картиной?
Полный лист (56×76 см) занимает от 80 до 120 часов в зависимости от сложности предметов. У меня были работы, которые занимали до 400 часов. Обычно я пишу около 6 часов в день. Я работаю над самыми сложными участками утром, когда я полон сил, и перехожу позже к остальным частям, таким как скатерть, поверхность стола и т. д.

Вы пишете одновременно одну картину?
Обычно одну. Однако у меня может быть одна или две нарисованные и ожидающие своей очереди. Я всегда обдумываю, что я буду писать дальше. У меня часто оказываются прекрасные фотографии задолго до того, как я напишу их. Иногда может пройти 2 года, пока появится время написать их. Все это время я держу их в уме и стараюсь решить, как сделать хорошую картину.

По Вашему мнению, что типично для американской акварели?
Американская акварель известна своими яркими красками, реалистическому подходу к изображению и хорошей рисовальной школой. Многие профессиональные художники, которых я знаю, проводят много времени, стараясь узнать материалы, которыми они работают: краски, бумагу, кисти и т. д. Они проводят много времени, задумывая свои картины до того, как они реализуются на бумаге.

Вы могли бы поделиться, какими материалами Вы пользуетесь — бумага, краски, кисти?
Мне приятно сказать, что компания Daniel Smith — мой спонсор по краскам и Escoda — по кистям. Я верю, что это первоклассные продукты среди художественных материалов в мировом масштабе, и я пользуюсь почти исключительно ими. Есть какие-то особые кисти, которыми я пользуюсь для высветления и других особенных приемов. Для своих натюрмортов я обычно использую гладкую бумагу Fabriano, Artistico 638 г. Гладкая бумага горячего отлива позволяет мне получить острые детали, а также мягкие касания, где они нужны. Для своих цветов я часто использую бумагу 638 г холодного отжатия (средней текстурности).

Есть ли кто-то в истории искусства, кто каким-то образом вдохновил Вас?
Как многие акварелисты, я восхищаюсь Эндрю Уайетом, Джоном Сингером Сарджентом, Эдвардом Хоппером и Уинслоу Хомером. Я также многому научился от художников-реалистов, таких как Каролин Брэди. Также я изучал творчество ведущих фотореалистов Ричарда Естеса и Ральфа Гоуингса. Самое большое влияние на мою живопись оказали голландские и фламандские мастера XVI и XVII веков. Такие художники, как Давидс Де Хем, Питер Клаус и особенно Виллем Кальф многому научили меня в натюрморте. Они также научили меня, что объекты должны рассказывать истории об окружающем мире. Они должны помогать зрителю увидеть вещи такими, какими они обычно не кажутся.

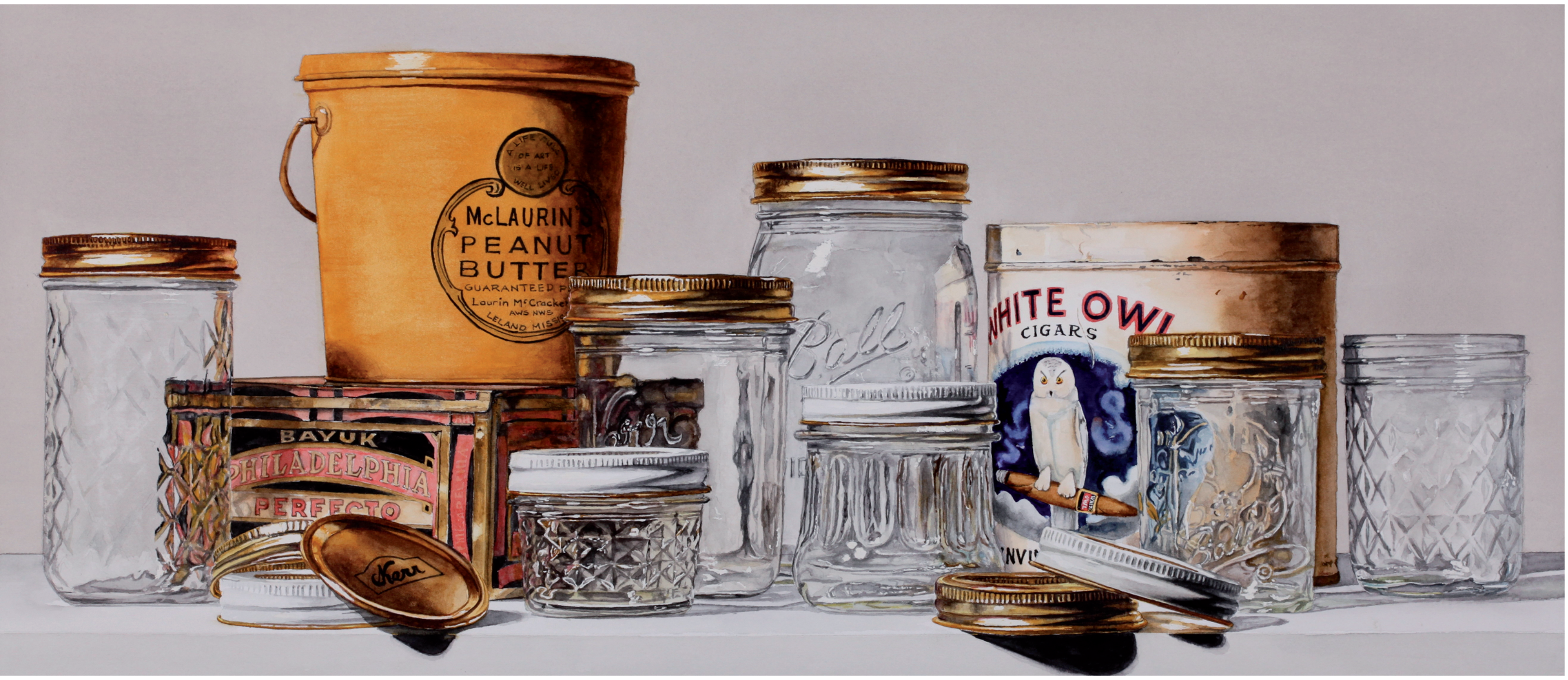
Как я получаю свой черный

Я смешиваю «черную» заливку при помощи широкого разнообразия красок: в основе прусская голубая, ализарин пурпурный, карбазол фиолетовый. Это самые темные пигменты на вашей палитре. К этому я добавляю почти все остальные цвета, которые есть в картине, чтобы быть уверенным в гармонии с фоном. Обычно я смешиваю все это в маленькой баночке для детского питания, чтобы можно было потом закрыть и использовать как закваску в следующий раз.

Я смешиваю очень густо, разводя лишь несколькими каплями воды. Я обнаружил, что смешивать хорошо получается пластиковыми взбивалками для кофе. Затем я добавляю немного воды, когда я наношу смесь на бумагу, — ровно столько, чтобы она растеклась. Получается, как если бы была толщина в несколько слоев. Я делаю это в одну непрерывную отмывку. Остановки и прерывание может оказаться хуже, чем в любой другой заливке. Обычно я работаю одновременно кистями различных размеров: большие для широких областей и тонкие, когда я обрабатываю касания с предметами. Чаще всего я двигаюсь в одну сторону, чтобы не были видны следы кисти. Это также помогает уменьшить эффект гуммиарабика, поднимающегося к верхнему слою и создающему пленку.

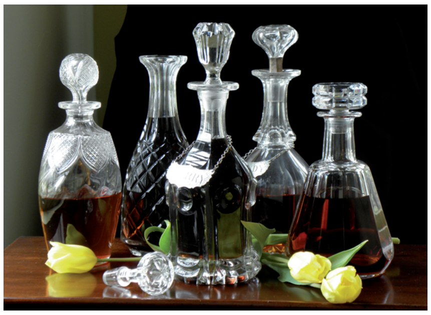
DANIEL SMITH
SEATTLE, WASHINGTON U.S.A. 98134

Л. МАККРЕКЕН. Белая сова / L. McCRACKEN. White Owl. 31x71 cm.



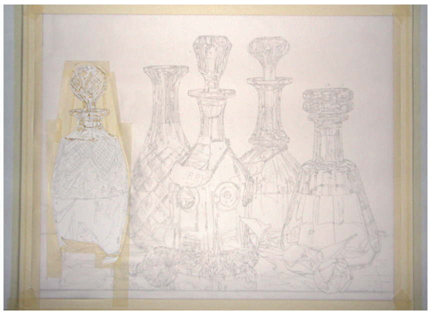
Акварельные советы
от Лорена МакКрекена

Watercolor Tips
by Laurin McCracken



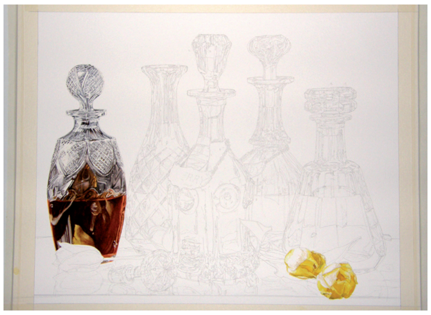
Шаг 1: Справочная фотография. Это часть коллекции графинов, принадлежащая моему другу. Постановка находится у окна, свет преломляется, слегка приглушается. Это хорошо для акцентов, но не перебивает детали.

Step 1: The reference photograph. This is part of a collection of decanters owned by a friend. The set-up was next to a window that had defused, slightly overcast light, this was great for highlights but did not overpower the details.



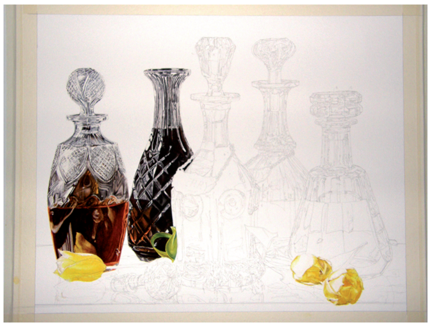
Шаг 2: У меня был слайд 35 мм, сделанный с оригинального снимка, который я спроектировал на экран и перевел рисунок. Я пользовался фотографией 33x48 см, чтобы уточнять детали. Здесь я покрыл белые акценты на левом графине маскирующей жидкостью Daniel Smith. Я маскирую каждый предмет и удаляю маску как можно скорее.

Step 2: I had a 35 mm slide made from the original digital image and projected it onto the watercolor paper to trace the base drawing. I used a 33x48 cm photograph to refined the drawing and as a detailed guide for painting. Here I have masked the left decanter and applied Daniel Smith Masking Fluid to the white highlights. I masked each item as I go and removed the masking fluid as soon as possible.



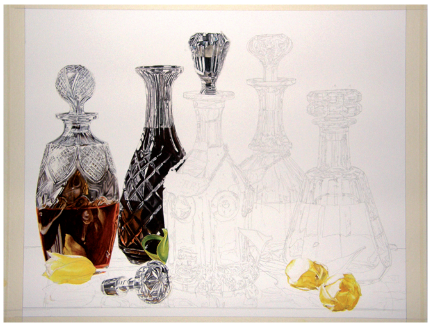
Шаг 3: Первый графин создал силу цвета для последующего процесса. Я все время должен помнить, что большая часть работы в конце будет казаться светлее из-за черного фона.

Step 3: The first decanter created the density of color for the rest of the painting. I had to always keep in mind that most of the painting would, in the end, appear to be lighter because the background would be black.



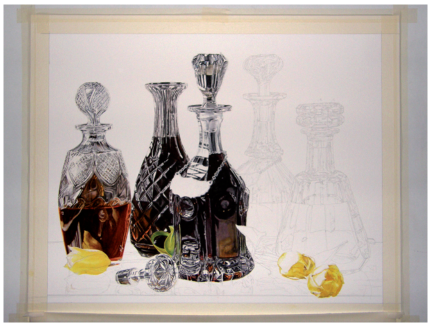
Шаг 4: Теперь проходим всю работу слева направо. Я зарезервировал большие участки бумаги тонкой папиросной бумагой, как хирург укрывает пациента для операции, чтобы оградить от брызг и случайностей. Моя палитра справа, поэтому я пишу слева направо, чтобы не смазать законченные области.

Step 4: Now a march across the painting from left to right. I masked the large areas of the paper with lightweight tracing paper, like a surgeon draping a patient for an operation, to keep splatters and accidents of that area. My palette is on my right therefore I paint from left to right so I am not moving paint over finished areas.



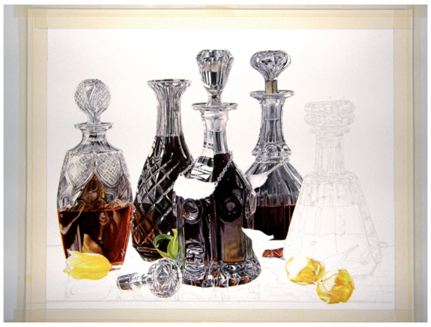
Шаг 5: Иногда я разбиваю графины на небольшие секции, которые легче закончить. Здесь я писал затычку как отдельную секцию. Я писал секцию от затычки до серебристой наклейки, а потом основание графина.

Step 5: Sometimes I even broke the decanters into smaller more manageable sections. Here I have painted the stopper of the decanter as a separate section. I painted the section from the stopper to the silver label and then painted the bottom of the decanter.



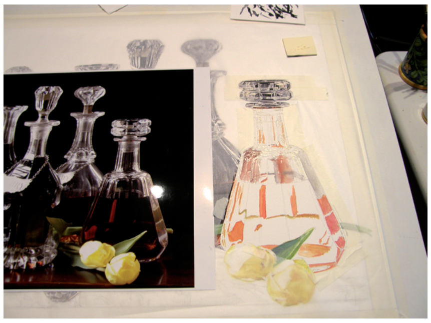
Шаг 6: По пути я переключаюсь и работаю над отдельными затычками на столе и тюльпанами. Это особенно важно, если они примыкают к темным областям, поскольку трудно писать светлое рядом с темным, чтобы темная краска не залилась на светлую часть.

Step 6: Along the way, I stop and paint critical lighter items such as the single stopper on the table and the tulips. This is especially important if they are adjacent to darker areas, since it is very difficult to paint light areas that border darker areas because of the danger of the dark colors bleeding into the lighter.



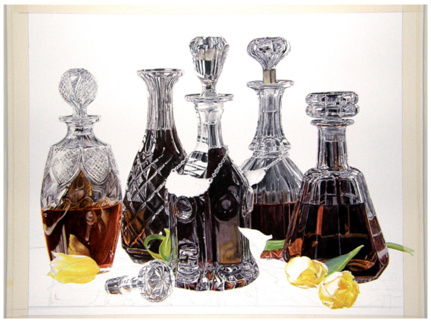
Шаг 7: Я накладывал много маскирующей жидкости на графины, даже на области, которые останутся позже светлыми. Это дало мне больше контроля и позволило добиться большей детальности, передавая блеск кристаллов.

Step 7: I did a lot of masking on the decanters, even some of the areas that would be light colors later. This gave me more control in these areas and allowed me to create a higher level of detail in these areas while maintain the sparkle of the crystal.



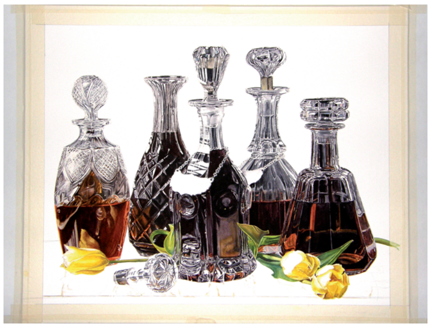
Шаг 8: На каждом графине я закладывал базовый цвет под финальный слой. Это создает иллюзию цвета жидкости в графине. Это одно из преимуществ прозрачности акварели. Я построил интенсивности темных цветов на графинах несколькими слоями отмывок.

Step 8: On each of the decanters I laid in base colors under the final layers of paint. This creates the illusion of the color of the liquid in the decanter under the final paint. That is one of the great things about "transparent" watercolor. I built up the density of dark colors on the decanters with a number of layers of glazing.



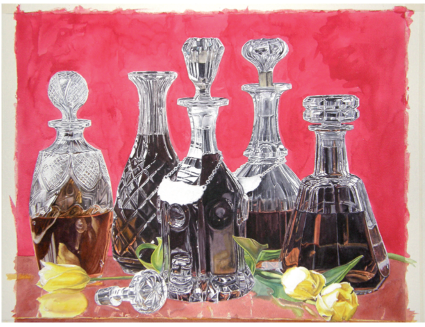
Шаг 9: Теперь у меня написаны все графины. Я приостановился и сделал некоторую коррекировку яркости цвета и интенсивности темных деталей, которые я не заметил, когда работал над предметами.

Step 9: Now I have all the decanters painted. I stopped and made some small adjustments in the brightness of the colors and the densities of the darks that I did not see when painting the individual items.



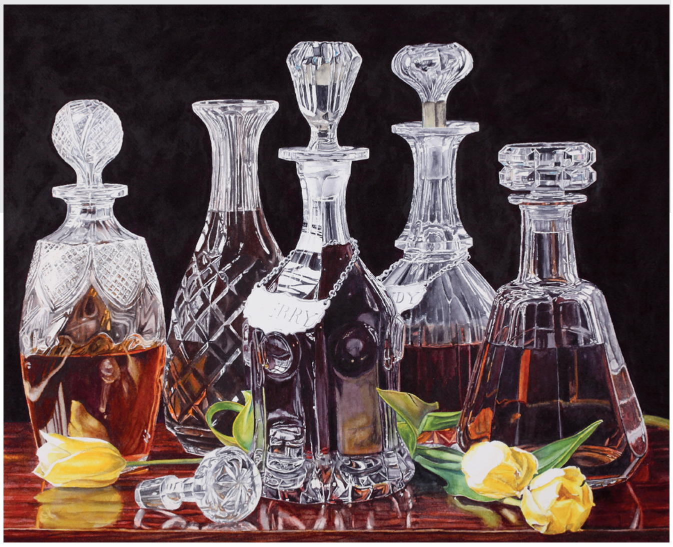
Шаг 10: Здесь я накладываю последние мазки к деталям на столе, в частности к тюльпанам, их стеблям и лепесткам. Я прошелся по всей работе, чтобы убрать остатки маскирующей пленки. Я даже смягчил некоторые участки, чтобы они выглядели естественно.

Step 10: Here I am adding the finishing touches to the items on the table, especially the tulips and their stems and leaves. I went over the painting in some detail to remove the tale-tale signs of masking, such as the blots of masking fluid at the end of lines and the irregular edges that are sometime created. I even soften the edges of some of the masked areas so they look more natural.



Шаг 11: Здесь я накладываю последние мазки к деталям на столе, в частности к тюльпанам, их стеблям и лепесткам. Я прошелся по всей работе, чтобы убрать остатки маскирующей пленки. Я даже смягчил некоторые участки, чтобы они выглядели естественно.

Step 11: To prepare the background for the final coat of black, I paint an under layer which does two things; 1. It seals the paper and prevents white spots appearing in the final coat, 2. It provides a color cast to the whole painting; remember this is transparent watercolor, underlying colors show through no matter how dark the paint is over them. In this case I wanted to give a warm cast to the painting so I used Permanent Alizarin Crimson. The final coat of black goes on in one smoothly applied layer.



Л. МАККРЕКЕН. Графины.

L. McCRACKEN. Decanters. 45x56 cm.

Laurin McCracken,
USA,
www.LaurinGallery.com

McCracken is an award-winning artist whose paintings have been exhibited in juried shows coast to coast in USA and included in corporative and private collections in States and abroad.

How did you shift from architecture to watercolor?
In 2000, I had an opportunity to take two series of fundamental watercolor lessons at the School of Arts in Alexandria, Virginia. I had not painted since I was in University. My primary activities in architecture had been marketing and management and I had not had a drawing board in 40 years. When I took these courses, a total of 12 lessons, I discovered I could paint. As my career in architecture started to wide down and I was thinking about retiring, I found that my paintings were getting into major exhibition, winning prizes, getting published and selling. Retirement became for me a second career, that of a watercolorists.

Does your architect background help you in watercolor?
The fundamentals in architecture are present in all the arts; proportions, composition, rhythm, texture, line, color. All of the basics I learned in architecture were fundamental to becoming a painter. Also, all the art history courses I had taken helped a lot.

How do you find your painting objects?
I create my still life set-ups from objects I own, objects that friends let me use, as well purchasing some items especially for a particular series of watercolors. There is an old saying: “You should paint what you know”. I started painting flowers, especially Magnolias, because I knew these from childhood. Many of the objects in my paintings are objects I grew up with and therefore they are veryfamiliar to me.

Which method of painting describes you better – going from general to details or from a detail to the whole?
I once read that if you were going to paint something very complex, you should paint it a square inch (2.5x2.5 cm) at a time. Therefore, I paint each object in still life a small section at a time. Constantly, stepping back to be sure that there is uniformity to whole painting.

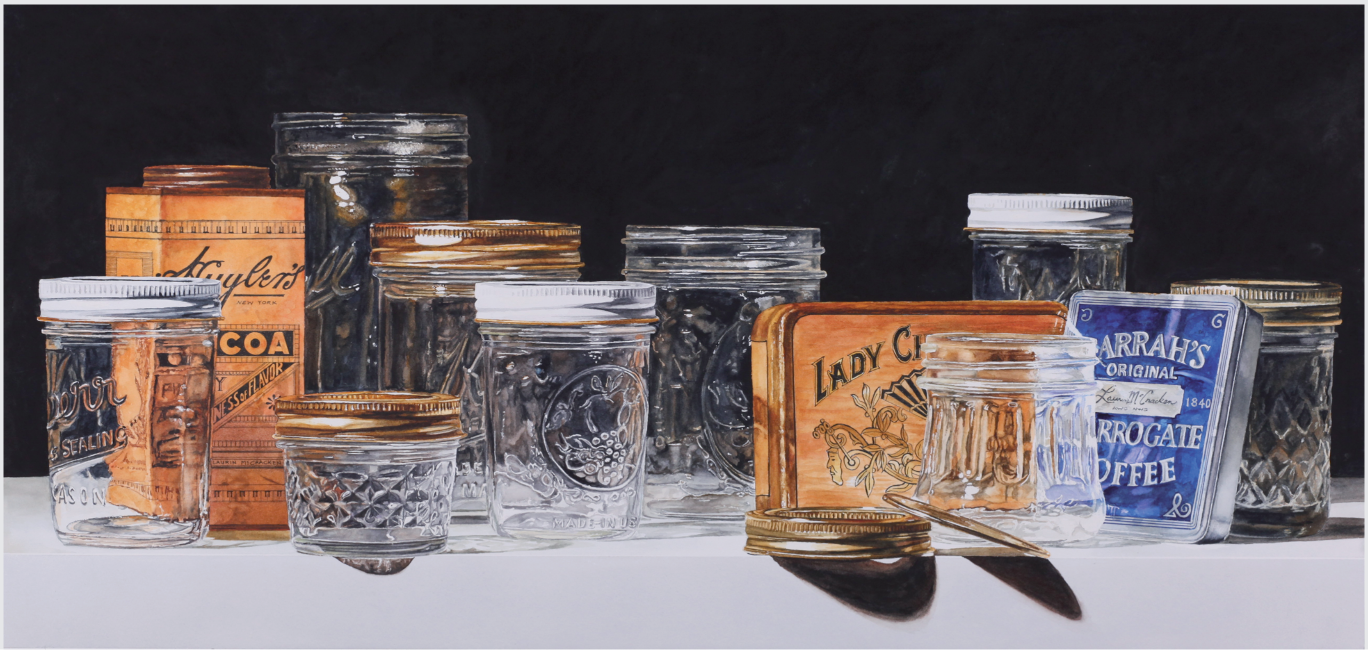
Do you consider black a color? What is the significance of black color in your painting?
Black can be used as a color. I use my strong blacks to enhance my paintings as well as a compositional element. I mix my own blacks.

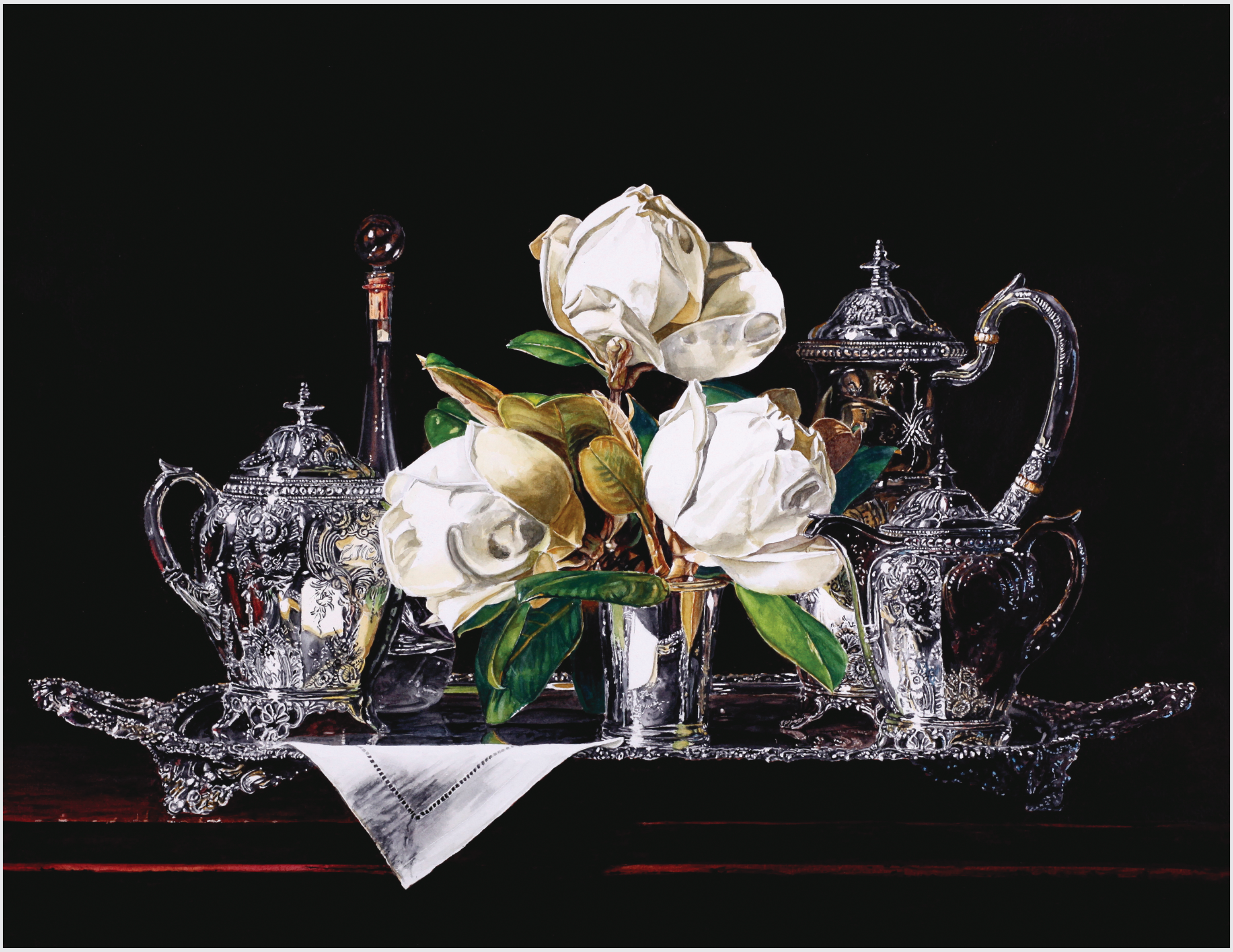
How long do you work on a painting?
A full sheet (56x76 cm) painting takes me anywhere from 80 to 120 hours depending on how complex the objects are in the painting. I have had paintings take as long as 400 hours. I typically paint about 6 hours each day. I do the more challenging parts in the morning while I am fresh and do the other parts as the day moves on, such as the table tops and the linens, etc.

Do you paint one work at a time?
I usually paint one painting at a time. However, I may have one or two drawn and waiting to be painted. I am always thinking about what I will paint next in the back of my mind. I often have access to beautiful objects for still life photographs a ling time before I am ready to paint them. It may take a coupleof years to have time to get to those photographs. All thattime I am thinking about them and trying to determine what will make a fine painting.

What is typical for American watercolor in your opinion?
American watercolor is known for its bright colors, a more realistic approach to creating the images on the paper and good drawing skills. Most of the professional painters I know spend a lot of time getting to know the products they use: the paints, the paper, the brushes, etc. They spend a lot of time thinking about their paintings before they commit them to paper.

Л. МАККРЕКЕН. Сигары Леди Черчиль / L. McCRACKEN. Lady Churchill Cigars. 45x96 cm.





Л. МАККРЕКЕН. 3 магнолии и серебро.

L. McCRACKEN. 3 Magnolias With Silver. 56x76 cm.

Could you please share your materials choice – paper, brushes, paints?
I am pleased to say that Daniels Smith is my paint sponsor and Escoda is my brush sponsor. I believe these are superior products in the industry, worldwide and I use them almost exclusively for my major efforts. There are a number of specialty brushes I use for lifting and other special sues. I typically use Fabriano, Artistico, 300 pound, soft press paper for my still life paintings. The soft press finish allows me to get crisp details, but it also allows me to engage the paper and create soft edges where they are needed. I often use 300 pound, cold press, for my florals.

Do you have some figures in the Art of watercolor who inspire you in some way?
Like many watercolorist, I am a fan of Andrew Wyeth, John Singer Sargent, Edward Hopper and Winslow Homer. I have also learned a lot from realistwatercolor painters such as Carolyn Brady. I have also studied the leading photo-realists painters such as Richard Estes and Ralph Goings. The biggest influence on my painting style has been the Dutch and Flemish still life painters of the 16th and 17th century. The artists like Davidz de Heem, Pieter Claus and especially Williem-Kalf have taught me a lot of about still life painting. They have also taught me that your subject matter should tell a story about the world around you. It should also assist your viewer in seeing things in way that they would not have ordinarily seen.

Is it important for an artist to be recognized?
It is important to be appreciated for the value that you bring to world of art. It is important that your paintings have a purpose and enhance the world of your viewers. Recognition comes with time and it comes to those that work hard, are exceptional at what they produce and produce paintings that communicate with those that view their paintings.

Mixing My Own Blacks:

I mix the “Black” wash using a wide variety of paints; the base is Prussian Blue, Permanent Alizarin Crimson, Carbazole Violet. These are the darkest pigments on your palette. To that I add small amounts of almost all of the other colors in the painting to be sure there is a harmony with the background. I usually mix this in a small baby food jar so I can seal it and use it as a “Starter”, like sourdough starter, the next time.

I mix it very thick. With only a few drops of water. I have found platic coffee stirrers great for mixing. Then I add some water when I apply it to the paper, just enough to make it spread. It goes on like it was several layers thick. I do it in one continuous wash. The stops and starts can be worse than in doing any continuous wash. I usually have several sizes of brushes working at the same time, large ones for the big areas and very small ones for when I get near the subject matter. Most often I will use a scrubbing motion so that the brush stokes won’t show. I find this also helps minimize the effect of the Gum Arabic rising to the surface and creating a sheen on the painting.

Линда Долл

США

www.lindadoll.com

Линда Долл — художник, график, преподаватель. Она проводит мастер-классы по всем штатам Америки и за границей. Пожизненный член (и бывший президент) Национального акварельного общества, член правления и жюри Американского акварельного общества. Пожизненный почетный член Федерации канадских художников и Акварельного общества Сан-Диего. Ее работы включены во многие книги и использованы для обложек несколькими журналами.

К

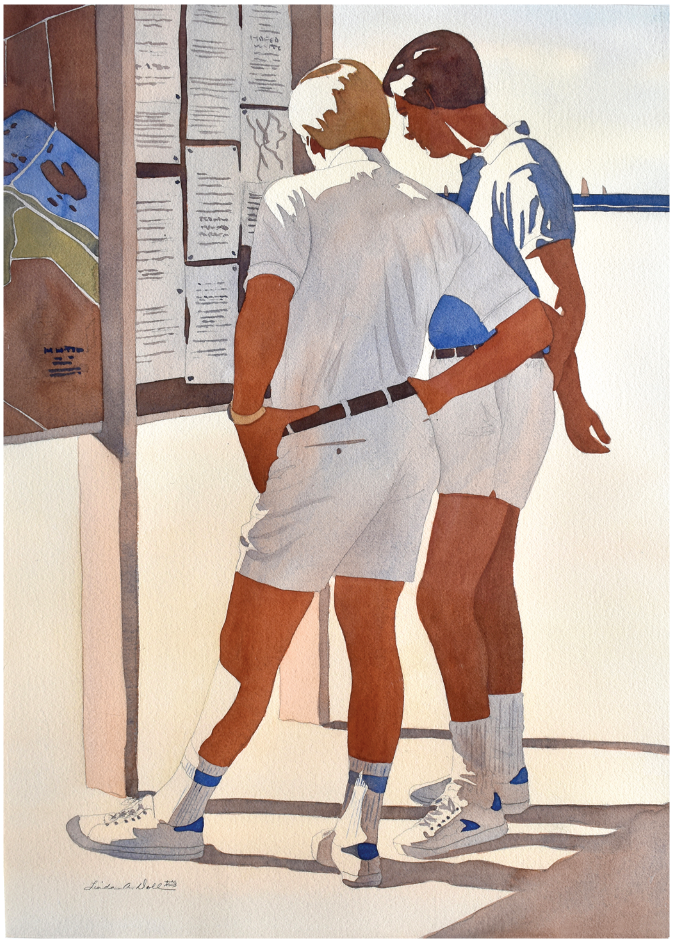
Каким был Ваш творческий путь?
Я родилась в Бруклине, Нью-Йорк, и провела большую часть детства, начиная с 5 лет, на занятиях в Бруклинском Художественном музее. На меня определенно повлияли гравюры Уилла Барнетта, чьи работы были там представлены и который преподавал многие из предметов. Мои любимые воспоминания, когда я сижу на полу в музее и рисую перчатки первых леди и индейские артефакты, которые были там представлены. Мой отец много рисовал пастелью во время Второй Мировой. Он сидел и объяснял мне, как он добился эффектов огня и дыма, воды и т. д. Я любила слушать, когда он говорил об искусстве. В детстве я всегда рисовала... Я жила в Бруклине во время эпидемии полиомилита, когда матери считали, что детям нужен ежедневный отдых с полудня до 15.00. Я использовала это время для рисования на пляже. Это определенно повлияло на мои более поздние работы. Освещенные фигуры на пляже остаются основным сюжетом на протяжении всей моей жизни. Я окончила среднюю школу в 16, затем 4 года работала для АТТ в Нью-Йорке, вышла замуж в 20 и переехала в Нью-Джерси, затем в Массачусетс, затем в Германию, Флориду и назад в Нью-Джерси, как того требовала работа мужа. Будучи матерью двоих маленьких детей и имея постоянно путешествующего мужа, я занималась вечерами рисунком и масляной живописью. Акварель появилась, когда я переехала в Калифорнию, начала занятия в колледже Паломара Дж. и Государственном университете Сан-Диего, закончив с отличием по классу печатной графики. Также я училась в Калифорнийском университете, получив возможность преподавать.

Ваша живопись всегда наполнена солнцем. Можно ли сказать, что свет играет главную роль в Вашем творчестве?
Меня особенно интересуют тени, и мне очень нравится, когда объекты освещены сзади. Мне кажется, что мы слишком быстро отводим глаза от света, но нужно время, чтобы вглядеться в то, что в тени, и тут начинается главное. Большинство моих работ не имеют участков белой бумаги или использования маскирующей жидкости. Я предпочитаю мягкость света и тонированные заливки на свету. Несмотря на то, что многие готовы поклясться, что я оставила белую бумагу, при ближайшем рассмотрении видны заливки в областях, казавшихся белыми. В каких-то случаях для особого эффекта я оставляю белое или использую маскирующую жидкость.

Почти каждая из Ваших работ рассказывает историю. Ищете ли Вы именно этого, когда выбираете сюжет для живописи?
Когда меня спрашивают, не устаю ли я писать людей на пляже, я отвечаю, что фигуры на пляже – это только средство, которое я использую для изучения интересующих меня сюжетов. Я всегда писала только

Л. ДОЛЛ. Билл и Дэйв.

L. DOLL. Bill and Dave. 76x56 cm.



свою жизнь и свой опыт. Когда не стало моего отца, я написала серию об отношениях отцов и детей, которые так изменились с тех пор, когда росла я и мои дети. Когда моя мать снова вышла замуж, я написала серию, изучающую эффект, как любовь влияет на пожилых людей и какую приносит радость. Еще одна серия посвящена пожилым людям, женатым много, много лет и остающимся друзьями, это дань моему собственному браку. Еще одна серия сфокусирована на тенях и отражениях и том обстоятельстве, что тени могут падать в любом направлении, но всегда идти к смотрящему. После переезда в Монтану песок сменился снегом и фигуры стали одеты в лыжные костюмы. Еще одна серия посвящена различию между прозрачным и полупрозрачным, а в действительности тому обстоятельству, что в жизни не все является тем, чем кажется, и что часто смысл прячется за тем, что на поверхности.

Повлияло ли обучение печатной графике на Ваш стиль живописи?
Определенно. Мне нравится ксилография, и плоские формы появляются в моей живописи совершенно естественным образом.

Линии и формы Ваших картин создают почти завораживающий ритм. Как Вы работаете над композицией?
Несмотря на то, что рисунок фигур важен в моей работе, наиболее интересно для меня сочетание фигур и элементов пейзажа. Негативные формы, созданные этими очертаниями, настолько же важны для меня, как сами фигуры. Я трачу на композицию даже больше времени, чем на сам процесс живописи. Я работаю над несколькими картинами одновременно, чтобы дать возможность развитию каждой из них. Чтобы закончить работу мне требуется от 3 до 7 дней в зависимости от сложности. Я чувствую, что требуется больше времени, чтобы упростить, чем выписать все детали.

Проживая в Калифорнии, Вы встречали художников, представляющих известный Калифорнийский стиль акварельной живописи. Отразились ли эти впечатления в Вашем творчестве?
Мне так повезло побывать в Калифорнии во времена калифорнийской школы акварели «Хейдей». Я чувствую, что это было таким благословением иметь возможность учиться вместе с великими этого периода – Рекс Брандт, Миллард Шитс, Джоан Ирвин Брандт, Джордж Гибсон, Джордж Пост, Миллард Зомз, Алекс Непоте, Глен Брадшоу, Эд Бэттс, Эд Уитни, Роберт Э. Вуд. Я все еще слышу их голоса, когда пишу. Рекс Брандт: «Пишите прилагательное, а не существительное». Миллард Шиттс: «Никогда не кладите тот же самый цвет нигде в работе, немного изменяйте его, прежде чем снова использовать в другом месте». Джордж Пост: «Не усложняй, дорогая». Мне кажется, я впитала все советы от этих учителей и создала свой уникальный стиль, включающий все, чему меня учили, но соответственно моему внутреннему голосу.

По Вашему мнению, оказала ли влияние калифорнийская школа на современную акварельную живопись в Соединенных Штатах?
Она определенно оказала влияние на тысячи художников во всех штатах. Я полагаю, калифорнийская школа создала интерес к акварели в равной степени у художников и коллекционеров здесь, в США. Я думаю, она повлияла в какой-то степени на всех акварелистов сегодняшнего дня.

Вы ограничиваете свою палитру?
Да, определенно. Я пишу свои работы на бумаге Arches Rough 638 г, поскольку мне нравится грубая текстура, чтобы показать мои плоские заливки. Большую радость мне приносит смешивание цветов. По большому счету я использую лишь 3 тюбика цветов для своих больших работ, завоевавших награды. Виндзорская голубая, перманентная розовая и виндзорская желтая – это те три цвета, которые я использую чаще всего. Меня учили никогда не использовать химические цвета, но я нахожу их чудесными для моих работ в технике гризайль. Путешествие в деревню Раг Вивин в Мексике несколько лет назад убедило меня, что я могу получить все цвета из этих трех основных.

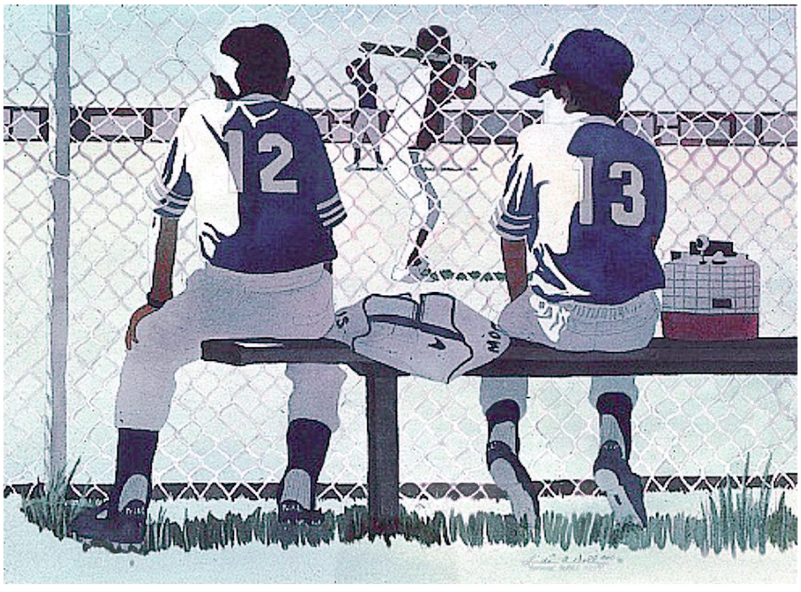
Какой размер листа наиболее удобен для Вас?
Люблю размер полного листа 56×76 см.

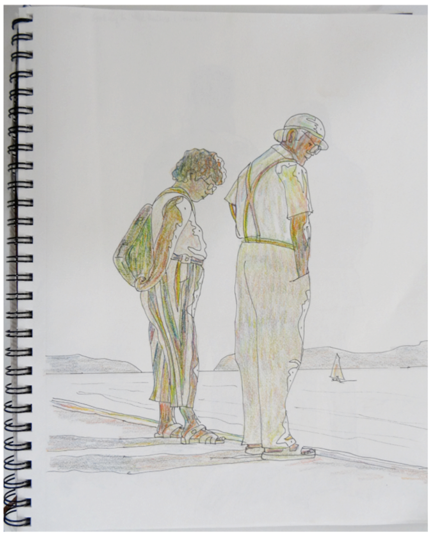
У Вас очень узнаваемый стиль и Вас часто приглашают в жири различных художественных конкурсов. Что Вы цените в работах других художников?
Я откликаюсь на композицию, технику, стиль и тему, но стараюсь быть одинаково чувствительной к концепции и содержанию. Я предпочитаю, чтобы выставка была разнообразной, с работами, выполненными с воображением и творческими находками, и стараюсь выбирать разнообразные работы по теме и стилю.

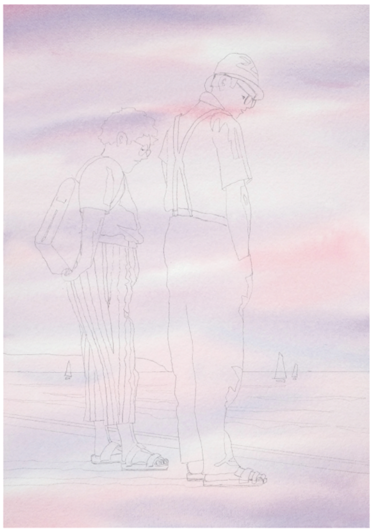
Какое место занимает Национальное акварельное общество в художественной жизни Америки? Каков был Ваш опыт в качестве президента этого уважаемого общества?
Национальное акварельное общество – одно из двух высших акварельных организаций США. Каждый год проводится 2 выставки. Одна международная и одна для членов общества. На обе выставки подается много работ и обе хорошо посещаются. Посетители прилетают со всех уголков мира для открытия и участия в выставке.

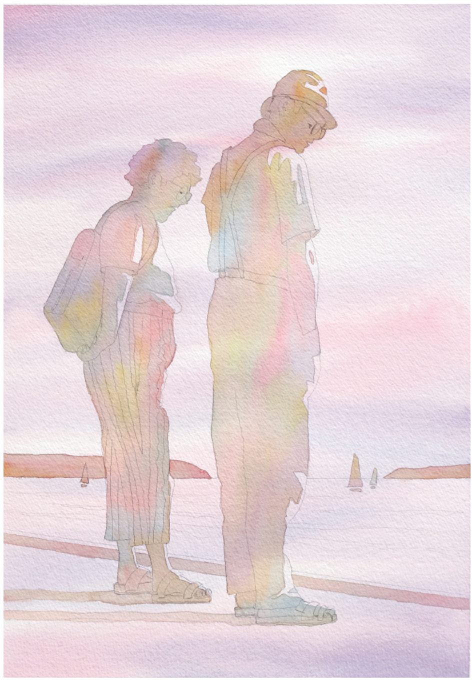
Л. ДОЛЛ. Запасные.

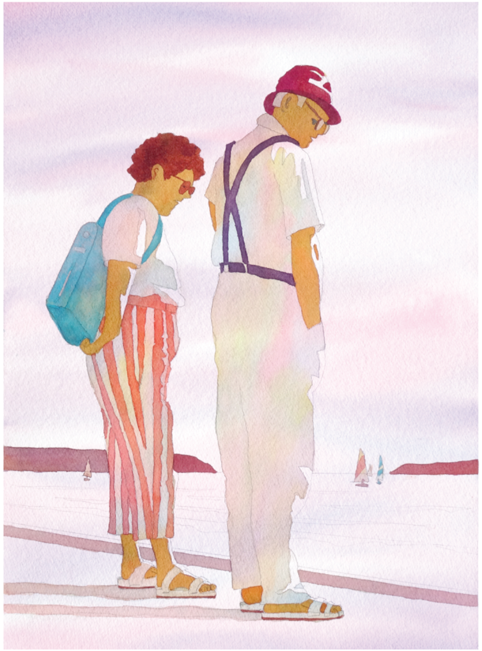
L. DOLL. Bench Warmers. 56x76 cm.

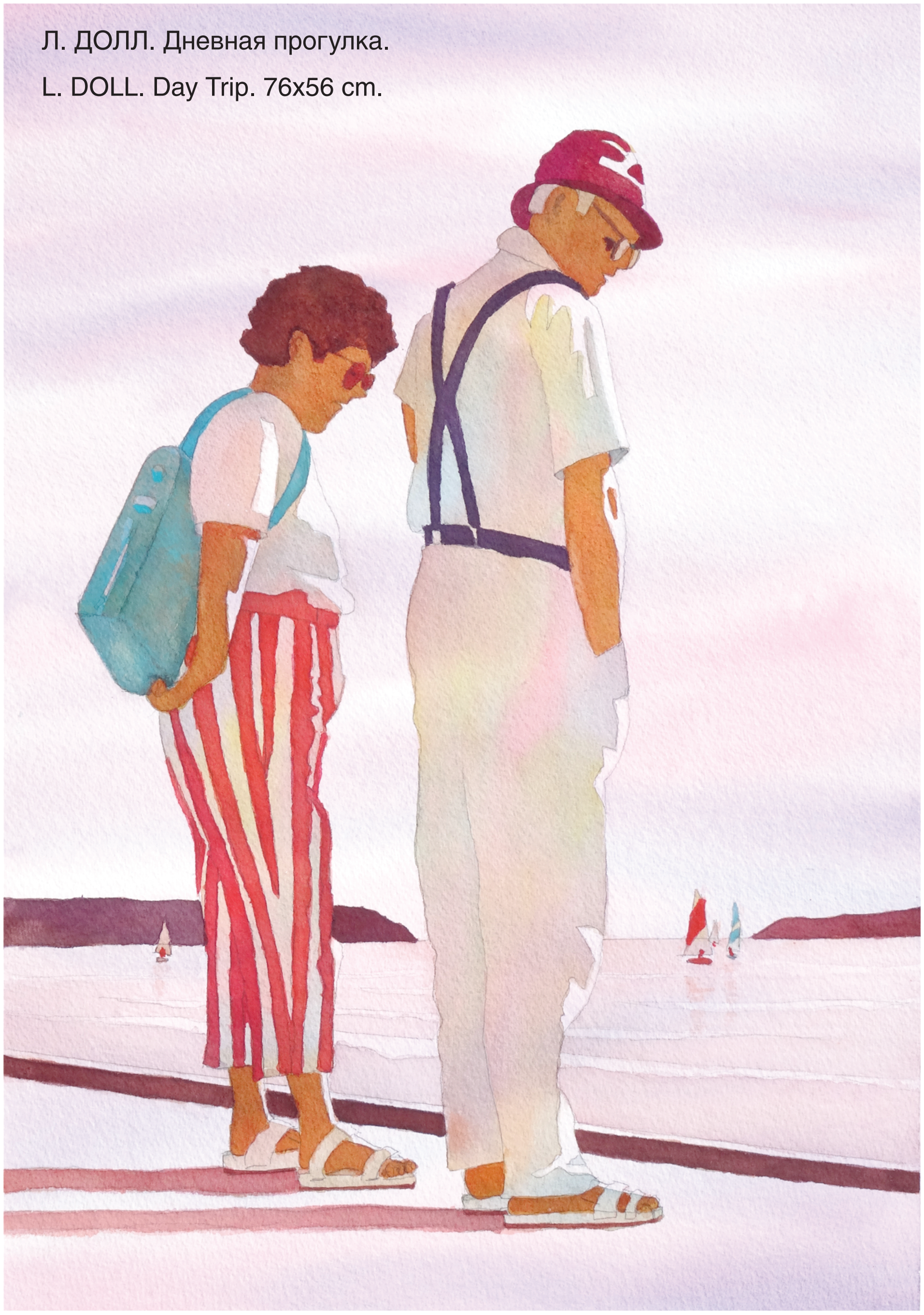












Л. ДОЛЛ. Дневная прогулка.

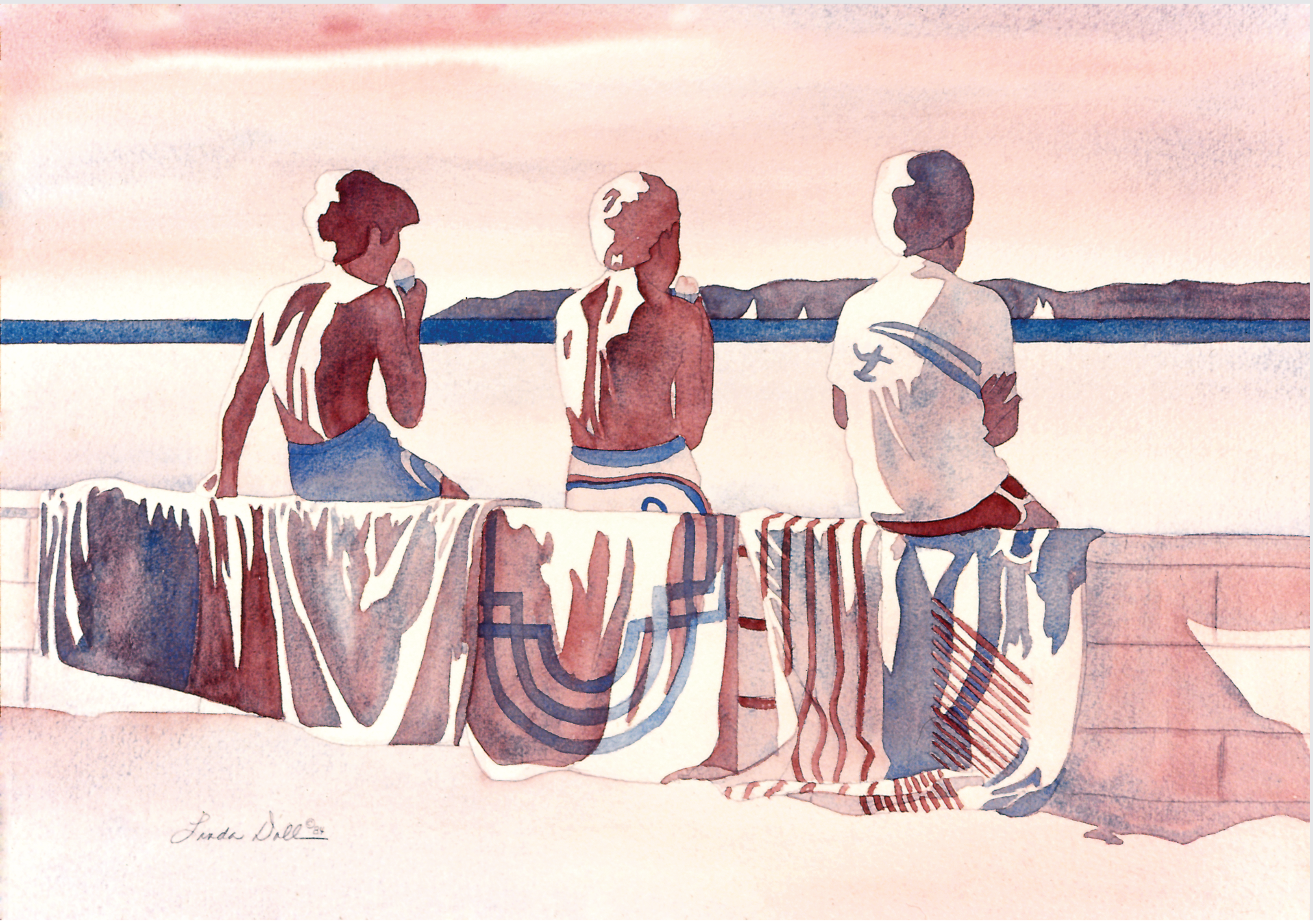
L. DOLL. Day Trip. 76x56 cm.

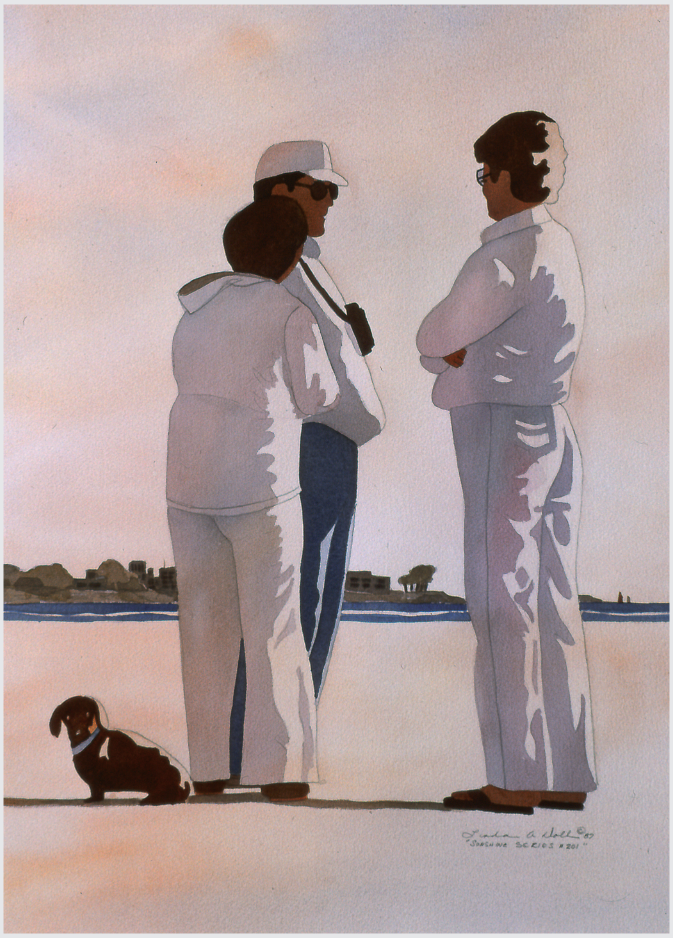
Linda Doll,
USA,
www.lindadoll.com

Linda A. Doll (AWS, NWS) is a painter, graphic artist, instructor and juror. A teacher of workshops and seminars throughout the US, Mexico, Canada, France, Italy, Greece, Spain, Ireland and Bali, she is the Past-President and Life Member of the National Watercolor Society, a Past Board Member and Juror of the American Watercolor Society, and a past Board Member of Watercolor West . She is a Life Honorary Member of the Federation of Canadian Artists and an Elected Life Member of the San Diego Watercolor Society. Her paintings and drawings are included in many books and have been used by several magazines for their covers.

What is your background in painting?
Born in Brooklyn, NY, I spend a great deal of my childhood taking classes at the Brooklyn Museum of Art from age 5 on. I was definitely influenced by the prints of Will Barnet whose work was shown there and who taught many of the classes. My fondest memories are sitting on the floor in the museum drawing First Ladies Gowns and the Indian Artifacts on display there. My father had done many pastel drawings during World War II and he would sit and explain to me how he had achieve the effect of fire and smoke and water etc. I loved listening to him talk about art. I always drew as a child… I lived in Brooklyn during the time when Polio was a major epidemic and mothers believed that children should rest between noon and three each day. I spent these hours drawing and pretending I was at the beach, drawing paper dolls and outfits for the paper dolls of people on the beach. This most definitely has to have influenced my later work. Figures on the beach in sunlight would continue to be a important subject for me throughout my entire life. I graduated High School at 16 then worked for four years for ATT in NYC, I married at 20 and moved around from NY to NJ, to Massachusettes to Germany to Florida back again to NJ then on to CA then to MT and then back to CA as my husbands job required. A mother of 2 young children and a husband who travel extensively I used my evenings to draw and paint in oil. Watercolor didn't come until my move to CA. After my move to CA, and with my children now in school, I started collage and attended Palomar Jr

Л. ДОЛЛ. Отдых с мороженым / L. DOLL. Ice Cream Break. 56x76 cm.





Л. ДОЛЛ. Прогулка с собакой.

L. DOLL. Dog Walk. 76x56 cm.

College and then San Diego State University where I graduated with honors receiving a BA in Art with a emphasis in Painting in Printmaking. From there I attended University of California receiving my Adult Teaching Credential.

Your paintings are always sunny. Would you say that light plays the main role in your work?
Shade and shadows are of particular interest to me and I prefer my subjects to be back-side lit. I feel we look to the light quickly but need to take time to look into the shadows and for me this is where the story is. Most of my paintings do not have white paper left or misket used. I prefer the softness of light tinted washes in the light areas. Although most people swear white has been left, when they view the painting more closely they will see light washes in the areas they thought were white. On occasion but very rarely, for a particular effect I will leave white paper or use Winsor Newton Masking Fluid to save the whites.

I can see that almost all of your paintings tell a story. Is this something that you look for when you choose a subject for your painting?
When asked don't I get tired of painting people on the beach I explains that the figure on the beach is just the vehicle I use to study subjects I am interested in. I have always painted my own life and my own life experiences. When my father passed I did a series of paintings about the relationship of fathers and children, so different now then when I was raised and from when I raised my children. When my mother remarried I did a series studying the effect love has on seniors and the joy it brings. Another series had to do with seniors who had been married many, many years and were still best friends a tribute to my own marriage. Another series focused on shadows and reflections and the fact that shadows can go in any direction but shadows must always come directly toward the viewer. After moving to Montana the sand changed to snow and the figures were dressed in ski clothing. Another series involved the difference between transparent and translucent and the fact that life isn't always what it seems but there is often hidden agendas hidden beneath the surface.

Did the printmaking study influence your painting style?
Definitely. I loved wood block printing and found the flat shapes appearing in my watercolors naturally.

The outlines and shapes of your paintings create almost mesmerizing rhythm. How do you work on composition and design?
Although the figure drawing is important to my work the configuration created using these drawn figures and the landscape elements is what fascinates me most. The negative shapes created by this configuration are equally as important to me as the drawing of the figures. More time is spent in the design stage than any other phase of the painting. I works on several paintings at one time to allow each of the pieces to develop. Completed paintings can take anywhere from 3 to 7 days depending on the complexity. I feel it takes longer to simplify then to paint all the details.

Living in California you met the artists representing the California school of watercolor. Have those impressions reflected in your personal painting style?
I was so fortunate to be in CA during the CA School of watercolor "Heyday". I feel so blessed to have been able to study with many of the greats from this period. Rex Brandt, Millard Sheets, Joan Irving Brandt, George Gibson, George Post, Millard Zornes, Alex Nepote, Glen Bradshaw, Ed Betts, Ed Whitney, Robert E Wood. I can still hear their voices while I am painting. Rex Brandt "Paint the Adjective not the Noun", Millards Sheets "Never put the same color anywhere else in the painting, change it slightly before adding it in another spot", George Post "Keep it Simple Sweety". I think I took all the advice from these wonderful teachers and created my own unique style, encompassing all that was taught to me but painting it with my own inner voice.

Is there, in your opinion, any influence that the Californian school has on contemporary watercolor in the US?
They definitely influenced thousands of artist across the entire USA. I think the California School created a wide interest both with painter as well as with collectors here in the USA. I think they have influenced in some way almost all the watercolor painters of today.

Do you limit your palette?
Yes definitely. I create my watercolor paintings on 300 lb d'Arches Rough Paper because I love the texture of the rough paper to show through my flat washes. My great joy comes from mixing color. Mostly I uses only three tubes of paint to complete my large award winning paintings. Winsor Blue, Permanent Rose and Winsor Yellow are the three I most often use. I was taught never to use the "stain colors" but I find them to be wonderful to use in my Graissaille Method Paintings. A trip to a Rug Weaving Village in Mexico many years ago convinced me I could create all color from these three basics.

What is the most comfortable size of paper for you?
Love the Full Sheet Format 56x76 cm is probably my favorite size.

You have a very recognizable style and you have been often invited to be in a jury board of art contests. What do you value in other artists` works?
I am responsive to design, technique, style and subject matter but I try to be equally sensitive to content and concept. I prefer an exhibition to be diverse exhibit with paintings that are imaginative and innovative and depict the diversity of the entrants in subject and style.

What place does the NWS take in watercolor life of the USA? What was your experience as a president of that respected organization?
NWS is one of the two top organizations in the USA. Each year 2 exhibitions are presented. One an International Exhibit and one a Member Exhibit. Both receive numerous entries and the shows and receptions are well attended. Folk fly in from all over the world for our International Exhibit Opening and Reception.

Керк Хванг Лок

Малайзия

www.lokkerkhwang.com

Керк Хванг Лок — получивший награды член Канадского, Сингапурского и Малайзийского Акварельных обществ. Его акварельный талант был признан на многих международных художественных конкурсах за прошедшие 22 года. Его работы были опубликованы на обложках ведущих европейских акварельных журналов.

Как Вы нашли свой путь к акварели?
Я любил рисовать с раннего возраста и даже думал заняться комиксами. Все изменилось после 15 лет, когда в старших классах учитель рисования познакомил меня с основами акварели. Я сразу же влюбился в эту изумительную и непредсказуемую технику и люблю ее до сих пор. Когда я написал мою первую творческую работу в 21 год, я решил упорно трудиться и устроил свою первую персональную выставку с каталогом до того, как мне исполнилось 30. Однако в жизни все не так гладко, как мы планируем. На моем пути в искусстве были взлеты и падения. Я даже перестал писать на пару лет, когда занимался основанием своего бизнеса по дизайну. В конце концов, я осуществил две свои мечты в 2014 году в возрасте 41 года. Поскольку я обучался графическому дизайну и не имел художественной подготовки, я решил участвовать в конкурсах и выставках, чтобы завоевать внимание галерей и коллекционеров. Это сложный путь в реалистическом искусстве. Мне везет, и я постоянно получаю признание со стороны жюри и коллекционеров, что дает мне смелость выражать себя в искусстве.

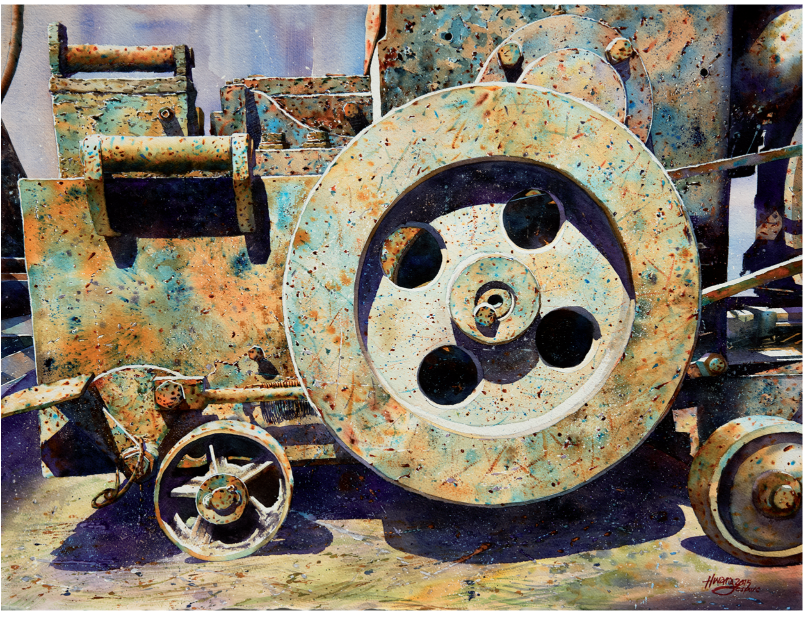
Акварель в Малайзии имеет больше восточное или западное влияние?
Я чувствую, что акварель в Малайзии имеет больше западное влияние из-за колониального британского художественного образования в прошлом веке.

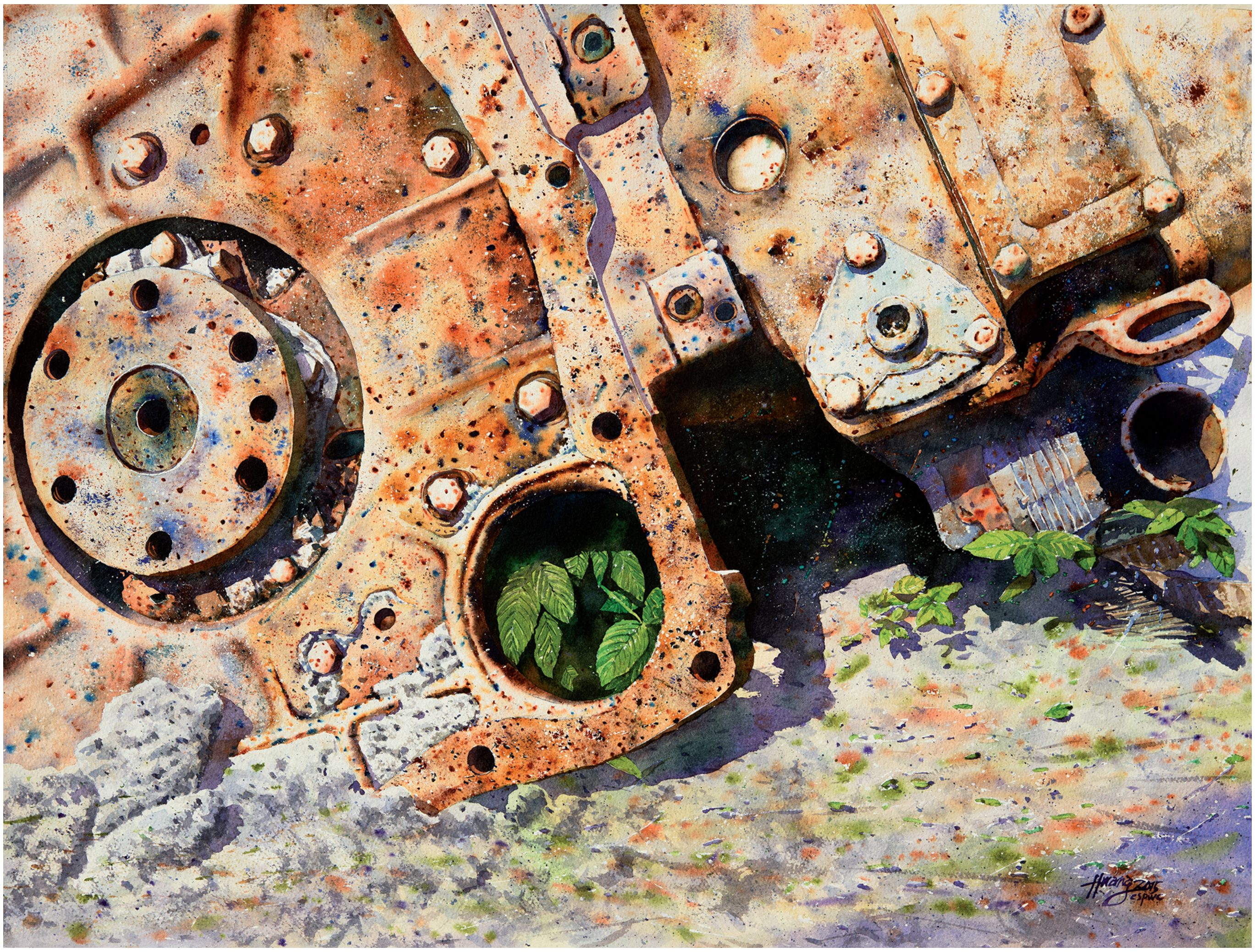
Вы считаете в Вашем искусстве больше западного или традиционного?
Я считаю, что в моем стиле больше западных корней. Я акварелист реалистической школы. Лучшее в работе акварелью в том, что я могу работать в, возможно, самой сложной технике живописи, где я могу успешно создавать реалистическую иллюзию на белом листе бумаги, обманывая глаза зрителя. По моему мнению, акварель более тонкая, чем масло. Возможнее, мне ближе всего ностальгический реализм Эндрю Уайета. Я испытывал влияние его работ на своем раннем этапе творчества.

Многие Ваши работы написаны как серии. Есть ли у Вас критерий, чтобы заключить, что серия завершилась и нужно начинать новую?
Мое вдохновение происходит от наблюдения. Меня интригуют ненужные и отвергнутые объекты, и я склонен рисовать очарование и скрытую красоту повседневной жизни. Обычно я решаю дать название серии после того, как написал несколько похожих по теме или идее объектов. Я не ограничиваю себя окончанием серии – некоторые работы добавляются через несколько лет после окончания последней. Серия может продолжаться до тех пор, пока у меня есть вдохновение.

К. Х. ЛОК. Ржавая симфония №12.

K. H. LOK. Symphony Of Rust №12. 56x76 cm. 2015





K. Х. ЛОК. Ржавая симфония № 11.

K. H. LOK. Symphony Of Rust № 11. 56x76 cm. 2015

Вы пользуетесь дополнительными материалами кроме акварели?
Чаще всего я использую маскирующую жидкость для своих работ. Иногда я пользуюсь зубной щеткой, акриловым грунтом и солью для особых эффектов в картинах.

Вы обычно ведете работу одновременно над одной картиной?
Раньше я концентрировался на одной работе за раз. Но я начал ставить более сложную задачу вести работу над 3 или 4 картинами одновременно. Я работаю так: готовлю рисунок для 4 работ – обычно это занимает 3–4 дня. Начинаю писать 10–20% работы сразу на всех 4-х, затем следующие 60–70%. На этом этапе все цвета, тональная проработка и акценты должны быть внимательно спланированы, я не должен допускать ошибок. Далее я работаю над каждой картиной по отдельности, пока не закончу.

Сколько цветов в Вашей палитре?
У меня по крайней мере 36 цветов, но я не использую их все в одной работе. Например, я беру 3–4 голубых, чтобы достичь нужного мне эффекта. Мои любимые цвета: ультрамарин, кобальт синий, манганезская голубая, церулеум, сиена жженая, сиена натуральная, ванн дейк коричневый, умбра жженая, зеленая сап и фиолетовый лэйк.

Каков Ваш выбор бумаги, краски, кистей?
Моя любимая бумага Arches Rough 640 г и 300 г. Я пользуюсь красками Winsor & Newton больше 20 лет. Я также попробовал краски Daniel Smith (США) и Mijello Gold Mission (Корея) в этом году. Из кистей я пользуюсь Escoda серий Prado, Aquario и Versatil.

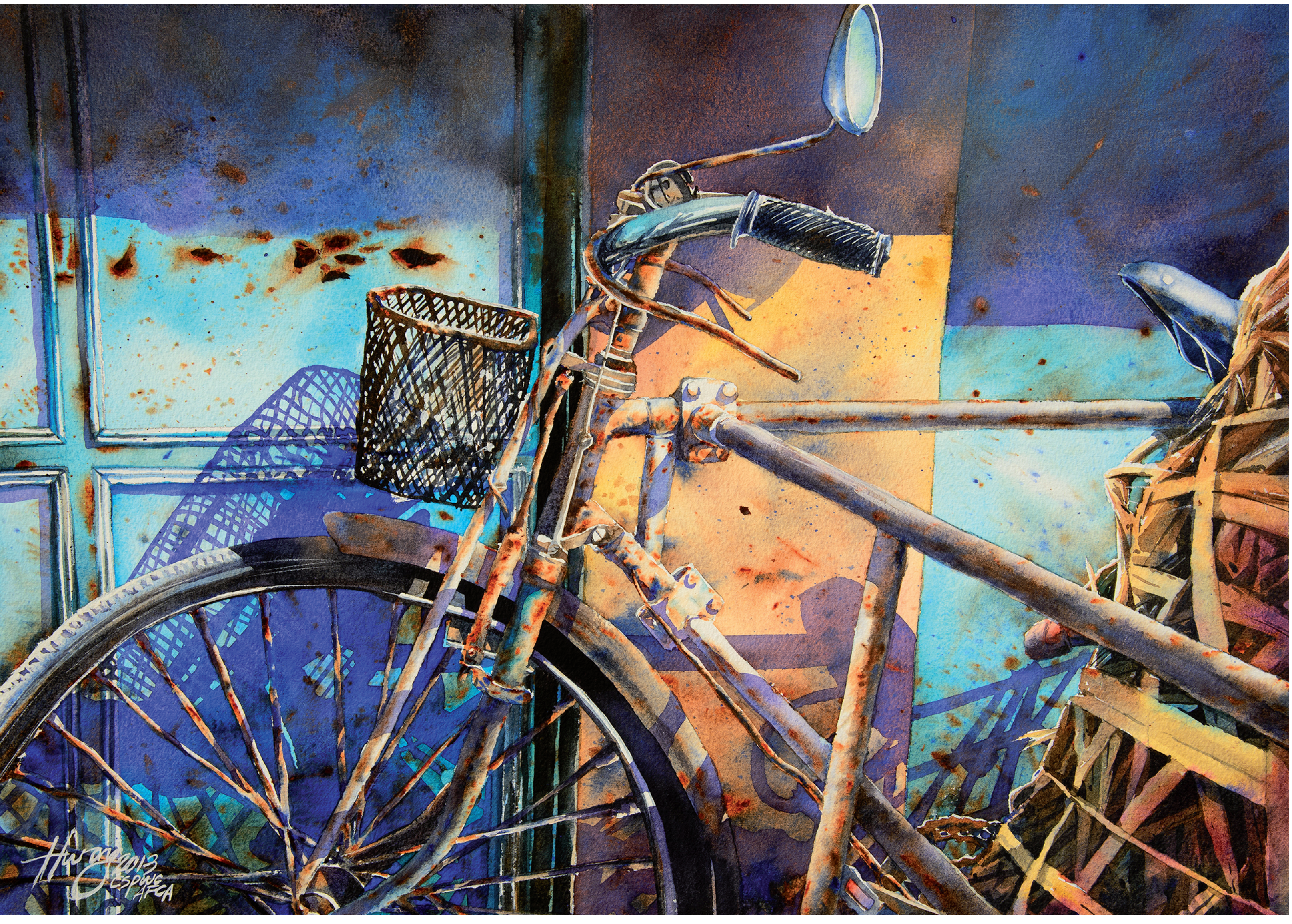
Где, по Вашему мнению, лучше рынок для акварельной живописи — на Западе или в Азии?
Я не жил на Западе, поэтому не могу комментировать. В Азии цены на акварель относительно ниже, чем на масло, но коллекционеры сознают красоту акварели в современном искусстве. С новыми технологиями и улучшением качества акварельной бумаги и красок сохранение акварельной живописи больше не проблема, поэтому коллекционеры желают инвестировать и развивать искусство акварели.

Важно ли участвовать в выставках и конкурсах? Что это дает художнику?
Традиционно художественная галерея или агент — единственные инструменты для продвижения художника. Однако время изменилось, и сейчас началась эра саморекламы через персональные сайты и страницы на Facebook. Поэтому, я думаю, для акварелистов важно присоединяться к мировым акварельным обществам и активно участвовать в международных выставках и конкурсах, чтобы застолбить свои художественные умения перед глазами жюри. Если Вы получите награду — это скорейший путь к международному признанию и уверенность для достижения новых высот в искусстве. Все коллекционеры любят, чтобы у художников были награды, как подтверждение их прошлых и будущих вложений. Если вашу работу не выбрали на выставку — это тоже сигнал о нехватке мастерства, что заставляет вас работать упорнее и учиться у тех, кого приняли. Не поймите меня неправильно, я не призываю работать на награды или продажу. Художник должен отражать свою страсть в жизни, писать то, что тронуло его самого, прежде чем передавать это чувство другим.

DANIEL SMITH
SEATTLE, WASHINGTON U.S.A. 98134

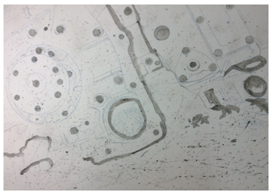
К. Х. ЛОК. Утренняя песня № 5.

K. H. LOK. Morning Song № 5. 51x36 cm. 2013



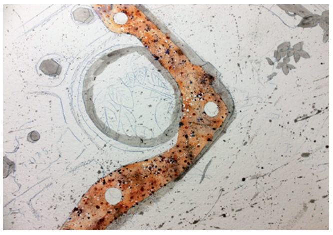
Акварельные советы от Керк Хванг Лока

Watercolor Tips by Lok Kerk Hwang



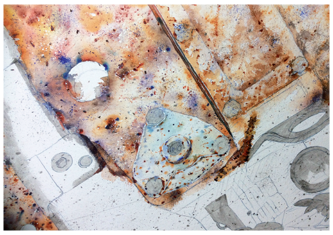
Шаг 1: Это одна из моих любимых работ в серии “Ржавчина”. Я начал серию лет десять назад, и у меня все еще много идей. Ржавчина покрывает заброшенные объекты, я ищу скрытую красоту через акварель. Перед тем как нанести маскирующую жидкость, важно сделать подробный рисунок.

Step 1: This is one of my favorites from signatured Rust series. I began this theme a decade ago and there are still plenty of ideas for me paint in the future. The rusty object is truly a neglected thing in our daily life, and I manage to dig up the hidden beauty through watercolor. A detailed pencil drawing is essential before apply masking fluid on the paper.



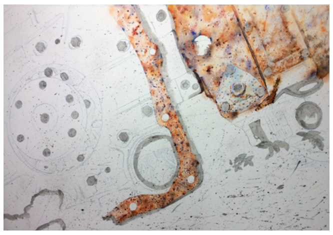
Шаг 2: Я использую краску Mijello Brown, чтобы выделить центральный ржавый объект, смешивая с краской Daniel Smith уникальный пигмент Primatek для изумительного эффекта.

Step 2: I use Mijello Brown series colors to kick off the center rusty subject with a mixture of Daniel Smith exclusive unique pigments and Primatek series colours for an amazing effect.



Шаг 3: К правому верхнему объекту были применены техники сухой кисти и напыление зубной щеткой. Мне нравится играть с текстурами коричневого, синего и бордового. Я начинаю снимать маску, чтобы посмотреть на эффект.

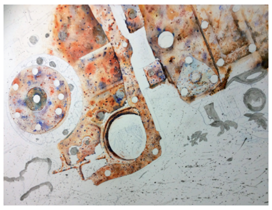
Step 3: Dry brush and toothbrush technique has been applied to the top right hand subject. I enjoy playing with the mixture of brown, blue and purple colors. I start to peel off the masking fluid to check the masking result.



Шаг 4: 30% работы завершено, время посмотреть на общее равновесие цвета и тона в работе.

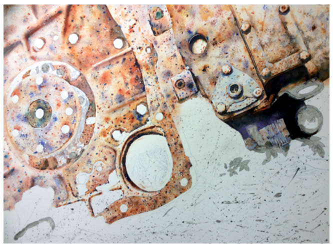
Step 4: 30% of the painting is completed. Time to zoom out to check the balance of color value and tone.

Escoda®
BARCELONA



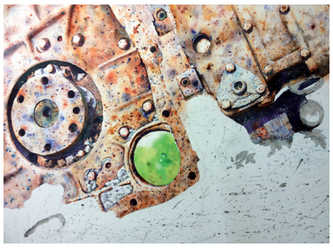
Шаг 5: Я продолжаю писать в левой части в сходной технике, но менее детально и более влажными мазками.

Step 5: Continue to the left hand side with similar technique but with less emphasis and with more wet in wet brush strokes.



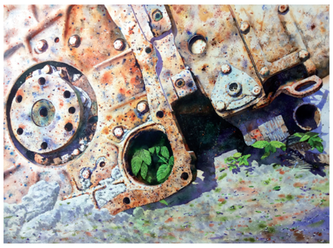
Шаг 6: 60% сделано, и пора добавить темные тона, чтобы придать большую глубину работе.

Step 6: 60% is done and time to add in darker tone and value to give more depth to the painting.



Шаг 7: Я убираю маскирующую пленку, добавляю темные тона, уделяю больше внимания деталям и эффектам поверхности.

Step 7: Remove more masking area, add in darker tones and values, and pay more attention to the details and overall effect.



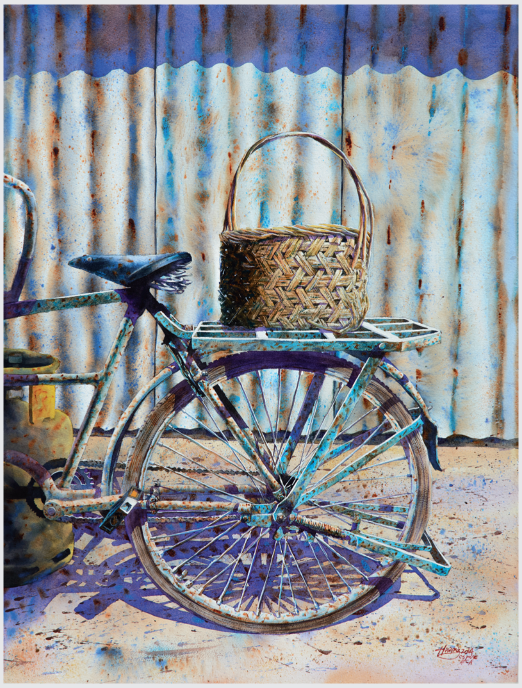
Шаг 8: 90% завершено. Аккуратно накладываю смесь зеленого и бордового для тени и переднего плана, следя, чтобы это гармонично сочеталось с ржавым мотором и всеми цветами.

Step 8: 90% is done. Carefully apply the mixture of green and purple shadows and the foreground to ensure it works in harmony with the rusty engine and overall colors.

Lok Kerk Hwang,
Malaysia,
www.lokkerkhwang.com

Lok Kerk Hwang is an award-winning watercolor artist as well as a Signature Member of the Canadian Society of Painters in Water (CSPWC) and Pennsylvania Watercolor Society (PWS). He is the member of Singapore Watercolour Society and Malaysian Watercolour Society. Kerk Hwang`s watercolour talent has been recognized by many prestigious competitions over the past 22 years. His works have been featured on the cover of European leading Watercolour Magazine: The Art of Watercolour.

How have you found your way to the watercolor medium?
I have liked drawing since I was young and even thought of becoming a comic artist. Things changed when I was 15 when my secondary school art teacher taught me the foundation of watercolor. Immediately I fell in love in this amazing and unpredictable medium, and until now I feel the same way. When I completed my first creative painting at the age of 21, I decided to work hard. I held my first Solo and printed my own art catalog before I was in my 30s. However, life is not as smooth as what you have planned. It was up and down on my art journey. I even stopped painting for a couple of years due to setting up my design business. Finally, I fulfilled my two dreams in 2014 at the age of 41. As I studied Graphic Design, and without a fine art trained background, I had chosen the path of participating in Juried Exhibitions and Competitions to gain attention from Galleries and Collectors. This is a tough and realistic art journey. I was lucky and constantly received recognition from Jury and Collectors which gave me courage to express my arts.



К. Х. ЛОК. Истории колеса № 4.

K. H. LOK. Tales Of Wheel № 4. 76x56 cm. 2014

Is watercolor in Malaysia more western or eastern influenced?
I feel that watercolor in Malaysia is more western influenced because of British colony art education influence in the last century.

Do you consider your style has more western or traditional roots?
I consider my style has more western roots. I am a realism watercolorist. The best part of working with watercolour to me is that I am able to work on probably the most hardest and technically demanding painting media where I can successfully create realism illusion on a piece of white paper to cheat the audience’s eyes. I believe a good realism watercolour painting can bring equally same details of outline, brush strokes, layer of tone and value change when compared to oil painting in the same square inch area. However, in my opinion, watercolour is more delicate than using oil materials. Andrew Wyeth’s nostalgia realism style perhaps is the closest to me. I was influenced by his works during my earlier stage of creating watercolors in my 20s.

You have many works painted as series’. Do you have criteria to consider when the series is complete and when to start a new one?
My inspiration came from observation. I am intrigued by unwanted and neglected objects, and aims to draw out the charm and hidden beauty in our everyday life. I usually decide to name a series after I have completed a few similar theme or ideas of paintings. I will not limit myself to the end of a series – some paintings are painted a few years later after I stopped the last piece – as long as I have the inspiration, the series will continue.

Do you use additional materials besides the watercolors?
I use masking fluid most of the time for my paintings. Occasionally I use toothbrushes, acrylic gesso & salt to create special effect for my works.

Do you work on one painting at a time?
I used to concentrate on one painting at a time. But I started challenge myself to paint three to four paintings at a time. This is how I work: I start pencil sketches on 4 paintings, usually taking me 3 to 4 days of work. I start 10–20% of work on 4 paintings, and then take turns to complete all paintings to 60–70%. During this stage, each colour value, tone and highlight must be planned carefully and one simply cannot make too many mistakes. I work on one painting for the final 30% towards completion before I move on to another one.

How many colors do you have in your palette?
I have at least 36 colours in my palette but I will not use all of them in one painting. For example, I use 3-4 blue colors to achieve the ambience I want. My favourite colors are Ultramarine, Cobalt Blue, Manganese Blue, Cerulean Blue, Burnt Sienna, Raw Sienna, Van Dyke Brown, Burnt Umber, Sap Green and Violet Lake.

What is your choice for paper, paints and brushes?
My favourite watercolor paper is Arches Rough 640 gsm and 300 gsm. I have used Winsor & Newton (UK) paints for more than two decades. I have started to explore new colours from Daniel Smith (USA) and Mijello Gold Mission (Korea) this year onward. I use Escoda Brush Prado, Aquario & Versatil series brushes.

Where, in your opinion, is there a better watercolor market: in the west or in Asia?
I don’t live in the west so I cannot comment too much. In Asia, the price of watercolor is relatively lower than oil and collectors are aware of the beauty of watercolor in contemporary art. With the new technology and the improvement of watercolor paper and paints, preservation of watercolor is not the main concern now, so collectors are willing to invest and promote watercolor art.

Is it important to participate in contests and juried shows? What does it give to an artist?
Traditionally, art galleries agents were the only way for artists to promote and sell their paintings. However, time has changed and it’s a self promo era via personal website and Facebook. Hence, I think it’s important for watercolorists to join worldwide watercolor societies and to actively participate in International Juried Exhibitions/Competitions to benchmark their artistic skills from Jurors’ eyes. If you win awards, it is the fastest way to gain international recognition and to boost self confidence and pursue higher levels of Arts. All buyers love to see their supported artist win awards to justify their previous and future Art investment. If your work didn’t get selected, it is also the faster way to know the deficiencies of your skill and push yourself to work harder and learn from successors. However, don’t get me wrong. I am not saying one should paint something for the award or for buyers’ preference. Artists should produce Art that truly reflects their own passion in life – paint something that touches yourself before it touches others.

Михал Яшевич

Польша

jasiewicz.weebly.com

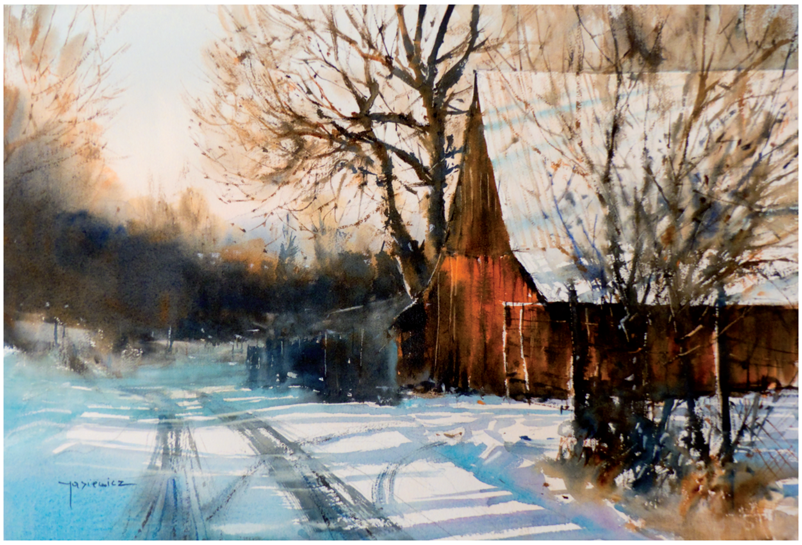
Работы молодого художника Михала Яшевича получили признание у многих ценителей искусства в мире. Он был участником многих международных выставок и его работы публиковались в журналах по искусству.

Как Вы начали писать акварелью?
Я рисовал с детства. Мои родители во время путешествий по стране прежде всего уделяли внимание восприятию природы. Также мой отец, архитектор, многому научил меня в области рисования и основ живописи. Серьезно я начал заниматься живописью во время своего обучения архитектуре в Кракове – около 10 лет назад.

Вы воспринимаете живопись через архитектуру?
Вы имеете в виду оказывает ли профессия архитектора влияние на мою живопись? И да, и нет. Что касается процесса, я пробовал много различных техник. Одна из них – когда работаешь над полотном, как если бы это был архитектурный проект: планирование каждого шага и контроль каждого аспекта работы. Но на данный момент я предпочитаю более свободный стиль живописи. Это должно быть удовольствием. Это суть акварели. Разумеется, архитектура может очень помочь в области перспективы и взаимосвязи между различными формами. Даже в классическом пейзаже без каких-либо построек важно найти хорошо сбалансированную композицию и способ, чтобы наше видение было передано в картине. Важно воспринимать картину как набор абстрактных элементов, которые не только создают иллюзию реальности, но также находятся в гармонии и формируют связанную композицию. Именно в этом состоит обучение архитектуре.

М. ЯШЕВИЧ. Дорога домой.

M. JASIEWICZ. Road to Home. 37x55 cm. 2015



Кто является для Вас авторитетом в акварельной живописи?
Есть много источников вдохновения и среди старых мастеров, и среди современных художников, но трудно сказать, кто самый большой авторитет. Каждый из них может быть велик в каком-то аспекте и быть для меня моделью в определенный момент времени. Ежедневно в Интернете я вижу что-то удивительно прекрасно написанное, причем художниками, о которых я не слышал раньше. В этом смысле Интернет – источник моего вдохновения. И да, я восхищен Альваро!

Откуда происходит Ваша эстетика?
Это очень трудный вопрос. Я уже замечал ранее, что мое восприятие мира было глубоко сформировано поездками в детстве, а наблюдательность развивалась под руководством моих родителей, очень чувствительных к красоте природы и знавших, как передать это восхищение. Я родился в очень живописном регионе

и провел много времени, наблюдая его красоту. Кроме того, мои способы отражения реальности в картине постоянно развиваются: иногда я изменяю часть того, что вижу, осознанно, другую часть меняю бессознательно, но все равно это осознанный процесс.

Как долго Вы работаете над картиной?
Обычно от 1 до 4 часов. Даже большие работы я заканчиваю за одну многочасовую сессию. Иногда я могу пересмотреть какие-то части на следующий день, но в большинстве случаев это оказывается не лучшей идеей.

Что для Вас важнее — цвет или тон?
Я считаю тон связующим звеном между используемыми цветами. Очень важно хорошо представить самые светлые и самые темные области в вашем сюжете, прежде чем начать писать, и понять, как падающий свет определит подчинение элементов. Это ключ к достижению реалистического эффекта: что светлее, что темнее. Но все сводится к тому, чтобы положить правильный цвет в нужное место.

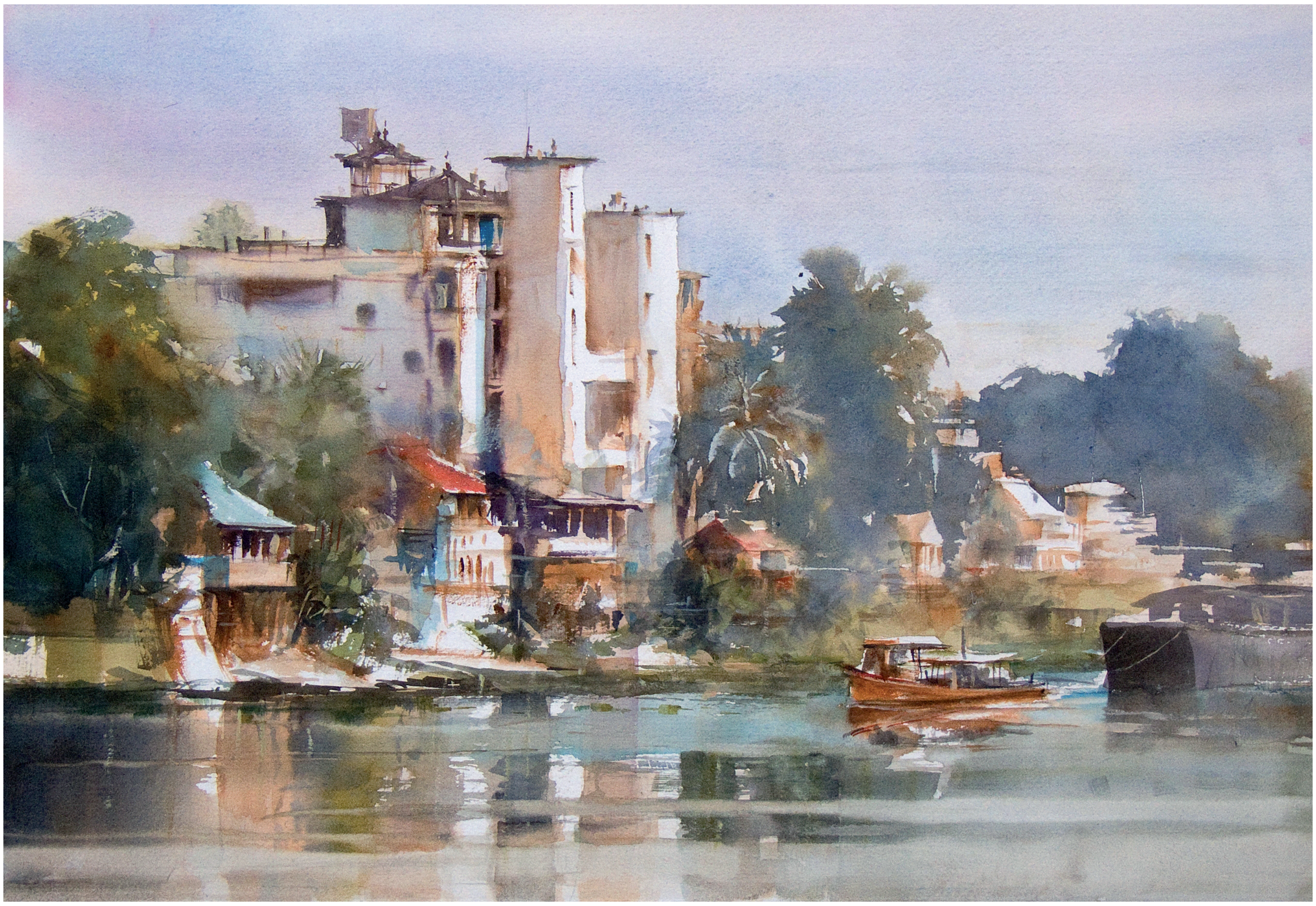
Каково ваше отношение к маскированию или к кроющим краскам?
Я не принимаю догм и бескомпромиссных заявлений. Яиногда пользуюсь и масками, и кроющими красками для мелких деталей. В некоторых случаях маленький мазок белой гуаши может работать лучше, чем маскирующая жидкость, благодаря большей спонтанности. Некоторые мои друзья говорят, что использование этих средств убивает саму идею и эффект акварели, но мне важнее получить хорошую картину, чем штамп о «чистоте акварели».

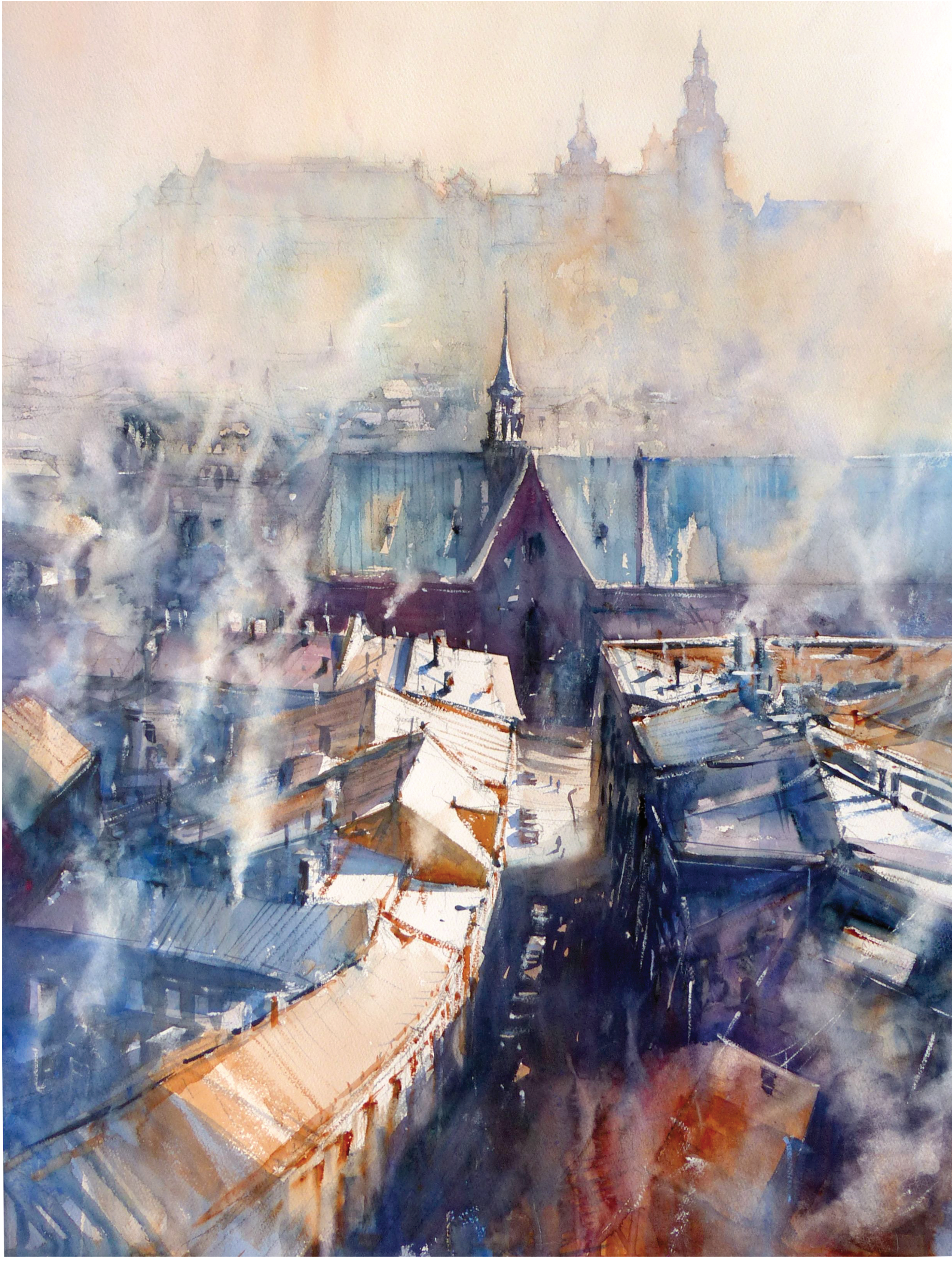
Как у Вас получается делать так много всего как художник, дизайнер и архитектор?
Это пустяки. Вот быть отцом действительно сложно. Сложнее всего остального. Как бы там ни было, я стараюсь слишком не утомлять свою семью живописью.

Что для Вас важнее в живописи — точность или воображение?
Это нелегко определить. Зависит от сюжета. Но в общем воображение необходимо, чтобы получить картину, а не слепок с реальности.

В чем важность акварели для Вас лично?
Ну, в какой-то непредсказуемости, спонтанности — трудно определить точно. Для меня в хорошей акварели радость творчества и восхищение объектом должны быть заметны. Даже если это требует большего внимания и концентрации. Но это может быть сказано о любой технике.

М. ЯШЕВИЧ. Доброе утро, Айуттайя / M. JASIEWICZ. Good morning, Ayutthaya. 36x54 cm. 2015





М. ЯШЕВИЧ. Крыши Кракова / M. JASIEWICZ. Roofs of Krakow. 72x55 cm. 2015

Michal Jasiewicz,
Poland,
jasiewicz.weebly.com

Michal Jasiewicz is a young artist whose paintings have gained the recognition of many art connoisseurs around the world. He has been invited to numerous international exhibitions and his works have been published in art magazines.

How did you start painting with watercolor?
I have painted since childhood. My parents have encouraged overall perception of nature during many crosscountry trips. Also, my father, as an architect, taught me a lot about drawing and basic painting skills. The serious painting started during my architectural studies in Krakow about 10 years ago.

Do you perceive the painting through architecture?
Do you mean if architecture as a profession influences my painting? Yes and no. As far as workflow is concerned, there are many possible approaches which I have tried. One of them is working on a picture in the same way as working on an architectural design: planning every single stage and trying to control every aspect of my work. But for the time being, I prefer a looser painting style. It must be fun. This is the essence of watercolour. Of course, architecture can help a lot in the field of perspective and correlation between different forms and shapes. Even in classical landscape paintings without any buildings it is very important to find good balanced composition and be aware of the way in which our sight 'penetrates' the picture. It is crucial to perceive the picture as a collection of abstract elements which not only create an illusion of reality but are also in harmony with each other and form a coherent composition. That's what architectural studies are about.

Who is your highest authority in watercolor media?
There are many sources of inspiration, both historical and contemporary painters, but it is difficult to say who is the highest authority. Each of them may be great in a particular aspect and be a model for me at a given moment. Everyday on the Internet I come across something amazingly painted and an artist of whom I have never heard so far. In this respect the Web is a mine of inspiration. And yes, I admire Alvaro!

Where do your aesthetics come from?
That's a very tough question. As I have already mentioned, my overall perception of the world was deeply affected by the early age trips and observations made by my parents who were very sensitive to the beauty of the world and the mechanisms governing it. I was born in a very picturesque region and have always devoted a lot of time to observing it. Besides, obviously the way I define reality evolves all the time: I change some part of my lookout on reality consciously, other parts unconsciously, but, still, it is a continuous process.

How long do you work on a painting?
Usually 14 hrs. I even complete big formats in a one, or few hour session. Occasionally I resume some parts on the next day, but in most cases it does not seem to be the best idea.

What is of more significance to you – color or tonal value?
I find the tonal value as a correlation between applied colors. It is very important to have a good recognition of the lightest and darkest areas in your scene before starting to paint and to be aware of the way in which the light falling on the scene determines the hierarchy of elements. This is the key to achieving the sense of reality: what is lighter and what is darker. That's it. But it all boils down to applying the right colour in the right place.

What is your attitude to masking and opaque materials in watercolor?
I keep away from any dogmas and uncompromising claims. I occasionally use both masking and opaque colors for small details as well. In some cases a small touch of white gouache could work better than masking because of its spontaneous nature. Some of my friends say that using all that stuff contradicts the idea and kills the watercolor effect, but for me it is more important to obtain a good painting rather than the 'pure watercolor' label.

How do you manage so many commitments as an artist, designer and architect?
Piece of cake. The problem is that I'm also a father. Here the hard part begins. Anyway, I try not to burden my family with my painting too much.

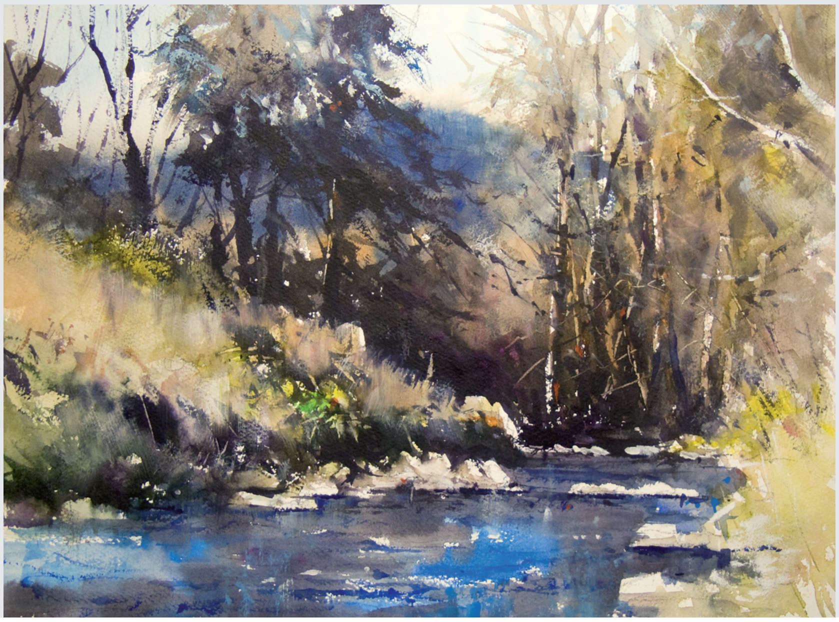
What is more important for you in painting works – preciseness or imagination?
It's not easy to determine. It depends on the theme. But generally imagination is necessary to obtain paintings, not a reproduction of reality.

What is the significance of watercolor media for you?
Well, some unpredictability, spontaneity - it's difficult to say precisely. For me, in a good watercolour the joy of creation and a fascination with the subject must be seen, even when it requires attention and concentration. But this could be said about any technique.

М. ЯШЕВИЧ. Река в ноябре.

M. JASIEWICZ. November stream.

30x40 cm. 2015



Саттха Хомсават Ла Фе

Таиланд

Ла Фе (творческий псевдоним) — один из организаторов Мировой Акварельной Экспозиции в Тайланде в 2014. Его страница на Фейсбуке имеет сотни тысяч подписчиков. Он проводит мастер-классы по всему миру и недавно посетил Москву с семинаром на тему «Как писать розы акварелью».

Какое место акварель занимает в художественной жизни Таиланда?
В Таиланде техника акварели высоко ценится публикой. В искусстве это техника № 1. Однако она недостаточно высоко ценится художниками и коллекционерами из-за того, что им кажется, будто акварель недолговечна в отличие от масляной или акриловой живописи. Некоторым художникам кажется, что акварель ограничивает их возможности. Большинство из них считает, что акварель слишком традиционна и несовременна, и это трудно изменить.

Имеет ли акварель поддержку со стороны официальных организаций?
Да, есть определенная поддержка от Министерства культуры Таиланда и больших компаний.

Как это стало возможным для Вас организовать такое грандиозное событие, как World Watermedia Exposition Thailand в 2014, которое стало чем-то вроде прорыва в акварели во всем мире?
Поскольку у нас есть профессиональные организаторы мероприятий в команде, это очень помогает. Очень важно также видение организации. Я стараюсь создать новую концепцию видения события, чтобы оно прошло успешно.

Имела ли выставка WWET какое-либо влияние в Таиланде?
Да, выставка имела значительные последствия. И у художников, и у зрителей был шанс увидеть новые перспективы и развитие мира акварели.

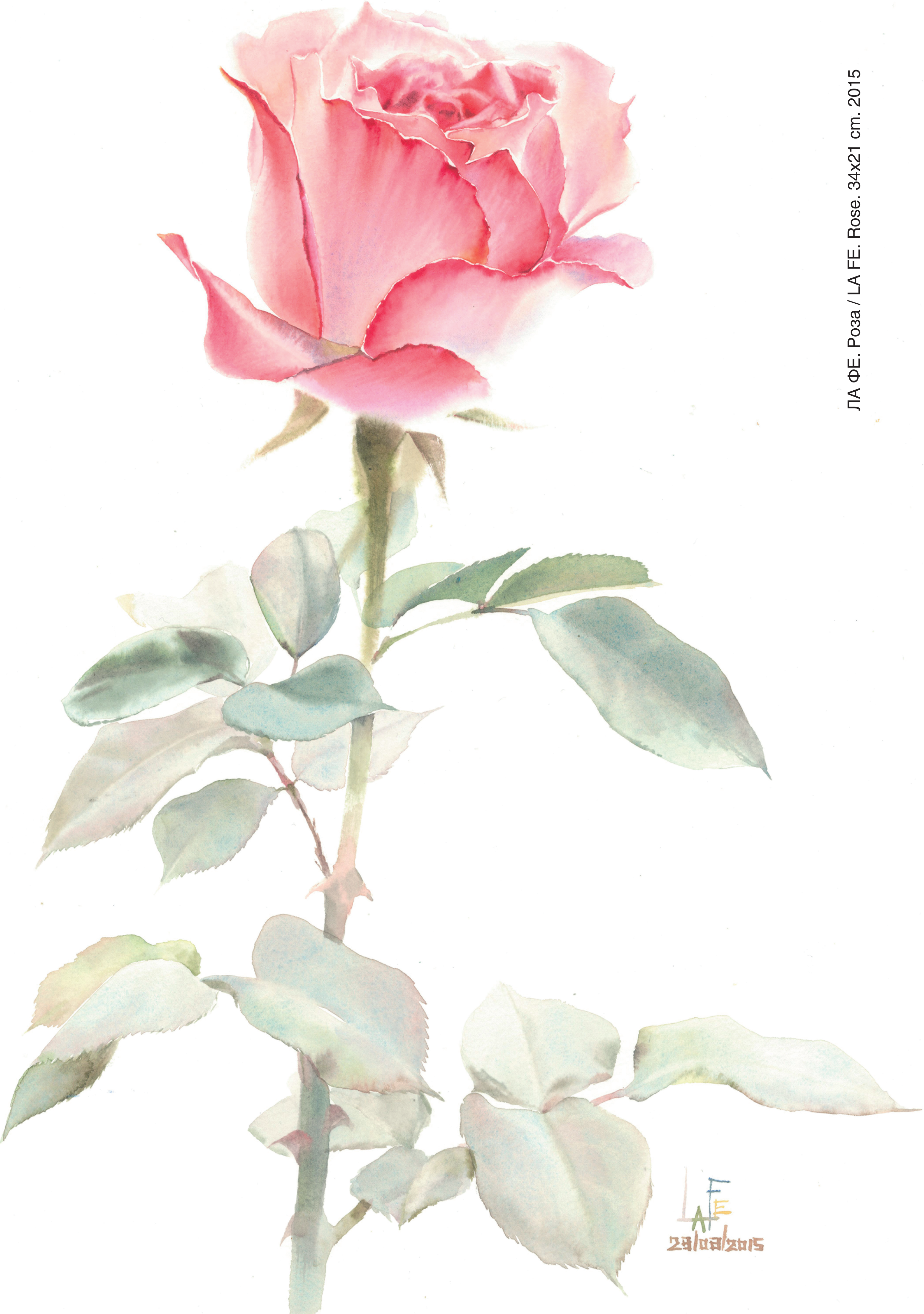
Каковы Ваши планы в развитии акварели?
Мы пытаемся организовать события в акварели на всех уровнях – от молодых художников до профессионалов, чтобы привлечь внимание к акварельному движению в Таиланде. Мы также должны установить хорошие стандарты организации таких событий, чтобы они соответствовали мировым.

Кажется, что Вы следуете одной выбранной теме в течение какого-то периода. В прошлом году Вы писали портреты. Ваша новая страсть — розы. Вы всегда следуете своему вдохновению?
Да, я действительно следую вдохновению в своей работе. Например, в прошлом году я писал портреты на основе впечатлений от того, что видел и чувствовал. В этом году я сосредоточен на розах в соответствии с установленной мной концепцией, а не тем, что я чувствую. Таким образом, розы исполняют роль материала для выражения моей концепции.

Вам нравится преподавать?
Мне нравится преподавать – передавать знания и мастерство.

Что Вы можете рассказать о своем подходе в живописи без предварительного рисунка?
Акварельная живопись без предварительного рисунка – это такой процесс работы. Реалистическая акварель без наброска карандашом, чтобы избежать черных линий и грязи, которые мне не нравятся, потому что я предпочитаю яркость и чистоту в акварели. Кроме того, когда пишешь розы без рисунка карандашом, получаются совершенные тонкие лепестки.

Вы были в Москве 3 раза за последнее время. Вам нравится Россия? Есть ли отличие российских студентов от Ваших студентов в других странах?
Да, мне нравится приезжать в Россию. До сих пор российские студенты не сильно отличались от студентов других стран. Они очень стремятся научиться и внимательны в классе.


LAFE
29/09/2015

ЛА ФЕ. Роза / LA FE. Rose. 34x21 cm. 2015

Акварельные советы от Ла Фе

Watercolor Tips by La Fe

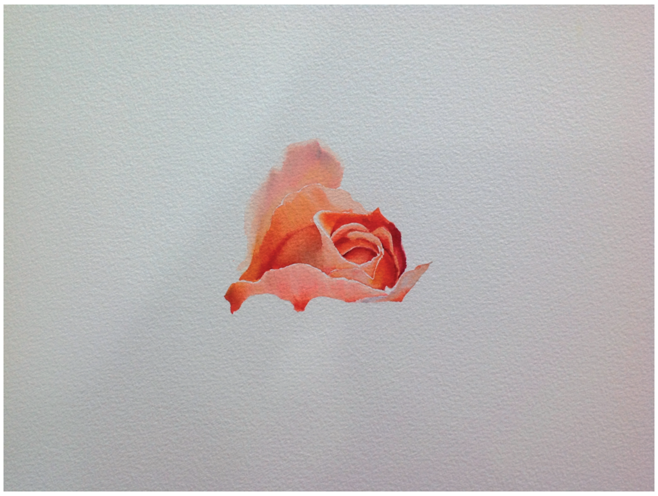
Советы по живописи акварелью без карандаша

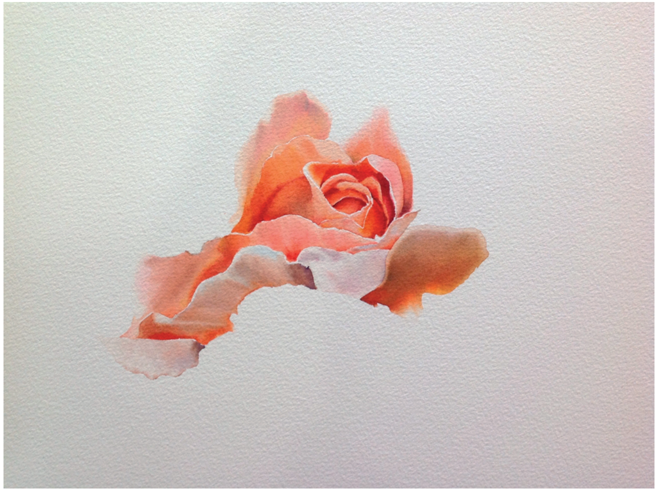
Бумагу необходимо подготовить:
смочить ее с двух сторон, по 10 раз каждую сторону;
после смачивания водой нужно подождать 15–30 минут, прежде чем начать писать акварелью.

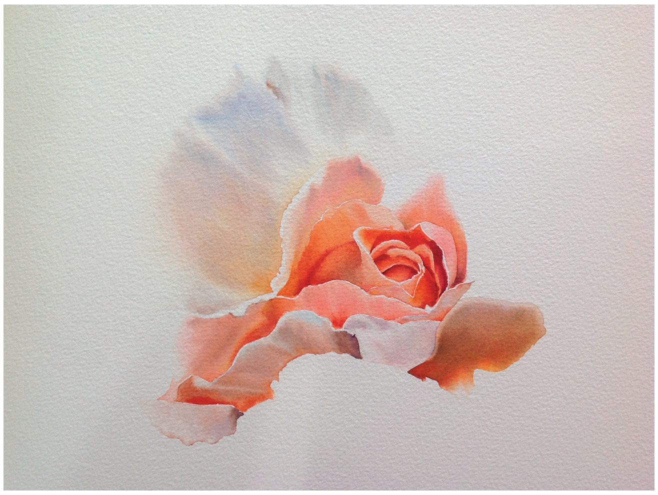
Пишите каждый лепесток отдельно, используя воду для предварительного контура. На больших пространствах используйте больше воды, на маленьких — меньше.

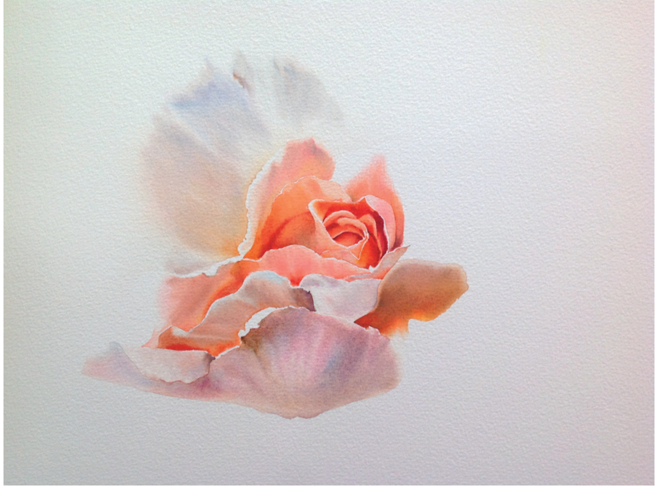
Пользуйтесь теорией цвета, когда работаете красками.

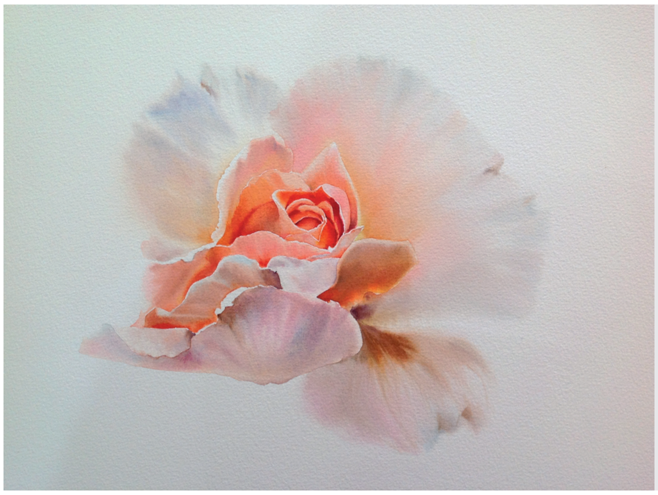
Старайтесь закончить работу в один слой.











Tips in watercolor without a pencil

The appropriate method for preparing paper is as follows.

Wet the paper on both sides, 10 times on each side.

After wetting the paper, wait for about 15-30 minutes before starting to paint.

Draw each rose petal one by one, using water as the outline of the painting. In a bigger area, use more water. In a smaller area, use less water.

Follow the color theory in assigning color to the painting.
Try to finish the painting in just one layer.

Sattha Homsawat / La Fe,
Thailand

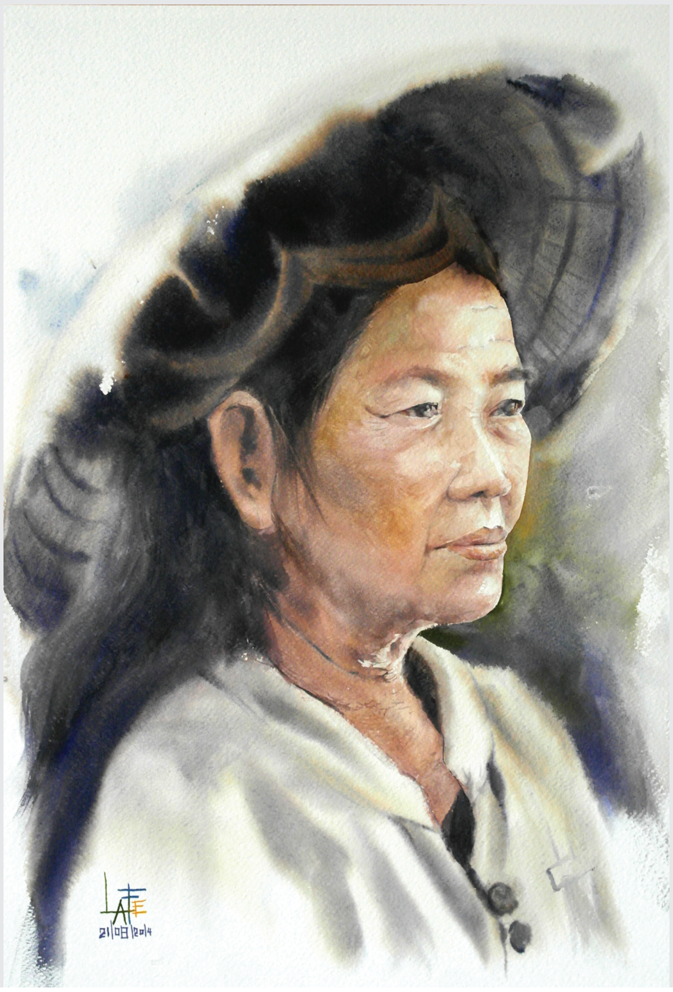
La Fe is one of the organizers of the World Watermedia Exposition in Thailand in 2014. His page on Facebook has houndreds thousands followers. He has workshops worldwide. Recently he visited Moscow with a workshop on Rose theme.

What place does watercolor take in the Art life of Thailand?
In Thailand, watercolor is considered a highly appreciated technique by the audience. It is no. 1 technique in Fine Art. However, it is not highly accepted by the artists or art collectors due to the misunderstanding about watercolor in terms of storage time. For art collectors, watercolor is viewed as painting on the paper which has limited storage time, unlike oil painting or acrylic painting. For most artists, watercolor has a lot of limitations in terms of creativity. And most of them think that watercolor is traditional and not up to date in terms of art development, and that it's difficult to develop.

Does water medium have support from official organizations?
Yes, there's some support from our Thai Ministry of culture and some big companies in Thailand.

ЛА ФЕ. Портрет пожилой женщины.

LA FE. Portrait Of An Old Lady. 56x38 cm. 2014



How did you make it possible to organize such a huge event as WWET in 2014, which was kind of a breakthrough for watercolor worldwide?
As we have professional event organizers in our team, they help tremendously to contribute in organizing the event. Also, the vision in organizing the event is very important. I'm trying to create a new vision of the concept of the event to make it successful.

Is there any influence of the WWET in Thailand?
Yes, the event created great influences. Both the watercolor artists and the audience got a chance to explore the new perspectives and development of the World Watercolor.

What are your plans for promoting the watercolor medium?
We are trying to organize watercolor events on all levels, from the young artists to the professional artists in order to emphasize the watercolor movement in Thailand. We must also set a good event organizing standard to meet the worldwide standard.

You seem to keep to one theme for some time. Last year you painted a lot of portraits. Your new passion is roses. Do you always follow your inspiration?

Yes, I do follow my inspirations in my work. For example, during last year, I painted portraits upon the impression of what I've seen and felt. This year, I focus on roses according to the concept I've set, not my feeling. Thus, roses acted as the medium to express my concept.

Do you enjoy teaching?
I like teaching in some aspects, such as teaching to share knowledge and skills.

What can you tell about your approach of painting without drawing?
"Watercolor Painting without Drawing" is the process of creating this set of work. It is a realistic way of watercolor without sketching with pencil, in order to prevent the black line from pencil which may cause a dirty black line that I do not want because I prefer the brightness and purity of the technique of watercolor only. Furthermore, the painting without drawing also resulted in perfectly thin petals of roses.

You have been to Moscow three times lately. Do you like visiting Russia? Is there any difference in your Russian students compared to students in other countries?
Yes, I like visiting Russia. So far, the Russian students are more or less the same as students in other countries. They're very eager to learn and pay full attention in class.

Игорь Сава

Италия/Молдова

www.facebook.com/goluaz

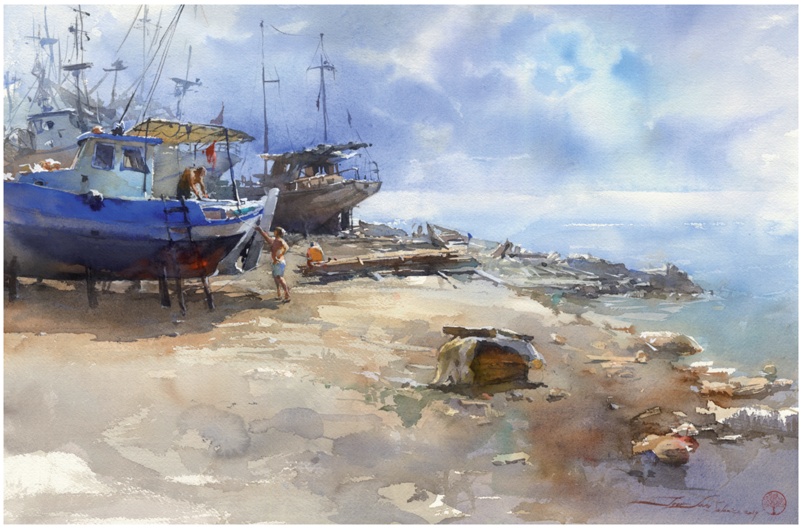
Молодой художник из Рима получил международное признание благодаря своим живым городским акварелям, его работы были отобраны на престижные выставки, публиковались в журналах по акварели. Мастер-классы Савы неизменно собирают многочисленных поклонников его таланта.

Как Вы пришли к акварели?
Мой путь к акварели был достаточно длинный. Я начинал в Советском Союзе с художественной школы, потом Художественное училище им. И. Репина в Кишинёве, Академия искусств и наконец Римская Академия изящных искусств. Я переходил с одного курса на другой. Начал с декоративного факультета, затем живопись, графика и графический дизайн, промышленный дизайн, чтобы понять, что страсть к акварели – это что-то особенное. Особое как материал по своей естественности, своей свободе и экспансии.

Можно ли считать, что Ваша живопись берет начало от русской художественной школы?
Да, в какой-то мере... Любовь к живописи была передана учителями, которые имели отличную академическую подготовку русской художественной школы, в частности, Петербургской академии изящных искусств. Идя по стопам великих русских мастеров, будучи студентом, я писал картины, копируя русских пейзажистов, таких как Репин, Васнецов, Васильев, Левитан, Айвазовский, Саврасов, Шишкин...

Как повлияла на Ваше художественное восприятие жизнь в Италии?
В первые годы в Риме я чувствовал большой дискомфорт, пропасть между мной как художником и тем, что происходило вокруг меня. С одной стороны, это было большим счастьем гулять по тем же местам, где в свое время бывали великие мастера эпохи Возрождения. Однако достаточно сложно сделать что-то новое, ведь все уже было сказано до меня. Со временем эта пропасть сужается. Я поступил в Академию изящных искусств в Риме, где начал видеть эту реальность изнутри. Почти сразу появились изменения в композиции, цветовой гамме, восприятии.

По Вашему мнению, оказывает ли влияние на художника место, где он живет?
Италия является страной, переполненной светом, с этой точки зрения, в моем поиске по свету есть изменения, и это напрямую связанно с этой страной. Это изменило цветовую палитру. Я писал Рим цветами Молдовы, но что-то было не так. В то время, помню, у меня был период полного отрицания цвета, я перестал работать цветом, писал монохромные картины. А затем вернулся к цвету. Из-за других пространств также изменился формат бумаги, вместе с композицией.
Наконец, со всем этим изменился и я.



И. САВА. И снова в море.

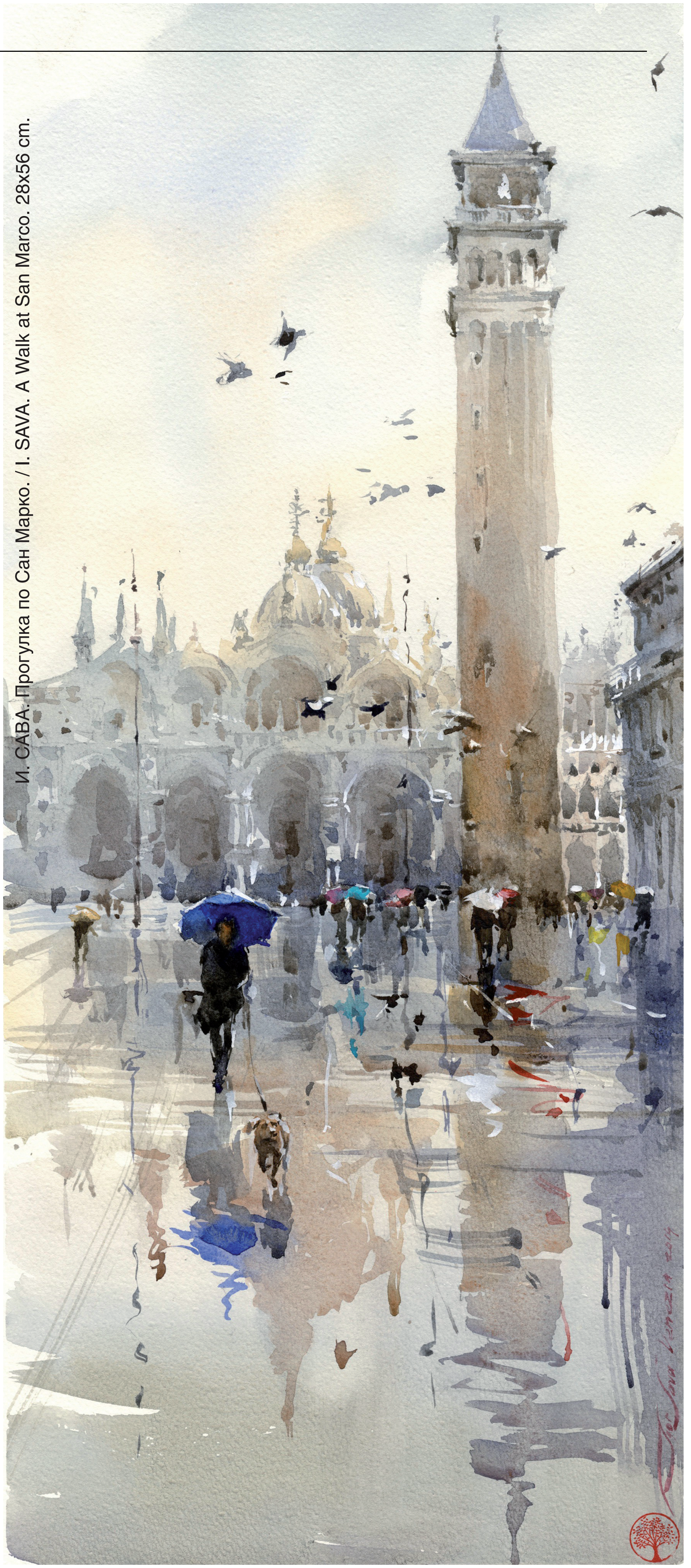
I. SAVA. Going to the Sea Again. 56x76 cm.

Повлиял ли кто-то из художников прошлого или настоящего на Ваш художественный язык?
С самого начала, как я переехал жить в Рим, я открыл для себя акварели итальянского художника немецкого происхождения Этторе Розлера Франца. Это один из лучших художников акварелистов, реалистов XVIII века в Италии. Меня заинтересовала испанская акварель с интересным подходом к цвету и композиции, например, Франсиско Кастро, Педро Кано. Много замечательных примеров из английской, французской или австралийской школы, включая восточных мастеров акварели.

Как часто Вы выходите на пленэр?
Большинство написанных мною картин – это работы, сделанные в студии, где есть все удобства и можно усовершенствовать технику. Я начал рисовать вне студии всего лишь несколько лет назад, но сейчас выхожу писать все чаще. Это дает возможность научиться чему-то новому, понять себя, стать ближе с природой и почувствовать себя частью целого. В Старом Риме сложно рисовать из-за большого количества туристов, но есть много других мест, где я могу писать в полном одиночестве или наоборот с друзьями. В Риме может пригодиться карандаш и блокнот для эскизов. Раз в неделю мы собираемся с другими акварелистами в студии знаменитой художницы Венди Артин, где пишем эскизы по обнаженной натуре.

Как, по-Вашему, работается плодотворнее — среди коллег в группе или в гордом одиночестве в мастерской?
Каждый художник чувствует все по-разному. Для меня важно время и собственное пространство, чаще я пишу в одиночестве, но также важна работа и в компании коллег, где можно пообщаться, поразмышлять.

Есть ли у Вас предпочтения в бумаге, краске, кистях?
В художественных магазинах большинство художников, и я в том числе, похожи на охотников. Я мог бы назвать в порядке предпочтения следующие бумагу, краски, кисти: бумага 100% хлопок, 300 или 600 г: Fabriano ручной работы, Arches, Saunders Waterford, Sennellier; краски в тюбиках 15–25 мл: Daniel Smith, M. Graham, Winsor & Newton, Maimeri Blu;
кисти: набор кистей большой, но чаще всего я пользуюсь китайскими кистями с натуральным ворсом и некоторыми синтетическими кистями фирмы Escoda.



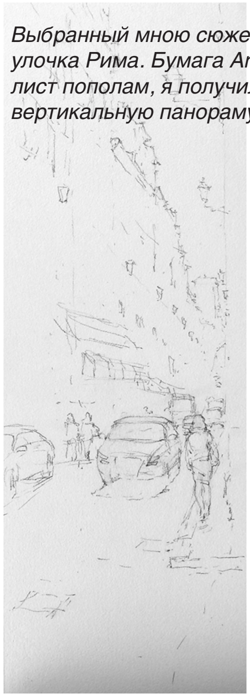
И. САВА. Прогулка по Сан Марко. / I. SAVA. A Walk at San Marco. 28x56 cm.

Акварельные советы от Игоря Савы

Watercolor Tips by Igor Sava

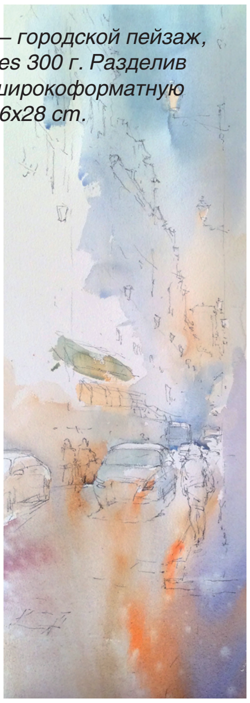
SAUNDERS
WATERFORD® SERIES
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Выбранный мною сюжет — городской пейзаж, улочка Рима. Бумага Arches 300 г. Разделив лист пополам, я получил широкоформатную вертикальную панораму 76x28 cm.



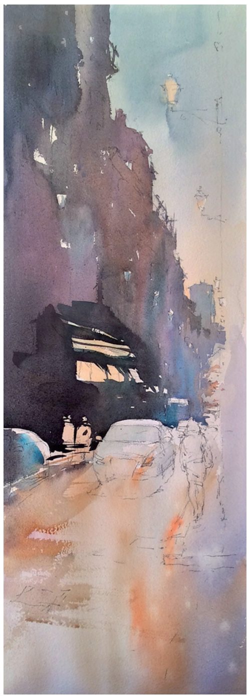
Шаг 1: Я закончил свой рисунок, обозначив в выбранном формате три главных формы композиции: большая, средняя и малая.

Step 1: I have finished my drawing by organizing 3 major shapes in my composition — large, medium and small.



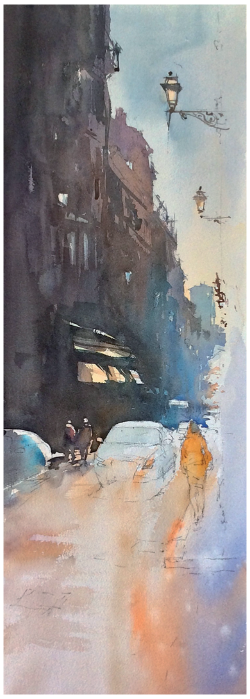
Шаг 2: Установив планшет под углом примерно в 30 градусов, я начинаю работать по вертикали, с неба, делаю первую заливку цветом. Я стараюсь разграничить небо и землю одним большим мазком теплым или холодным тоном. Холодный светло-голубой переходит к земле с помощью одного тона и теплых оттенков теней.

Step 2: I settle the board at the angle of 30 degrees and I start a first color wash from the sky downwards. I am trying to separate the sky and the ground with one wash by tonal and cool/warm relationship. Cool Blue is transmitting to the earth of one tone and to warm shades down.



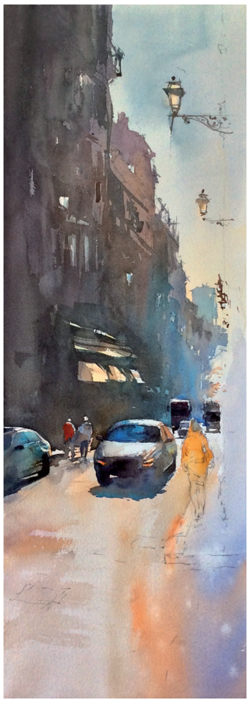
Шаг 3: Я выбрал контражурный свет. Это создает больший контраст, цвета почти нет, акцент на тоне. Я работаю на переднем плане и постепенно перехожу на второй, потом на третий план, заполняя форму.

Step 3: I have chosen a situation of a contra light where due to a strongest contrast the color is almost annulated and the tone is most significant. I am working with a strong tone in front, making it softer going to the middle ground, and then further filling the shapes.



Шаг 4: Воспользовавшись большим влажным пятном, рисую кистью некоторые детали архитектуры мокрым по мокрому и по сухому. Грубая структура бумаги помогает мне в этом.

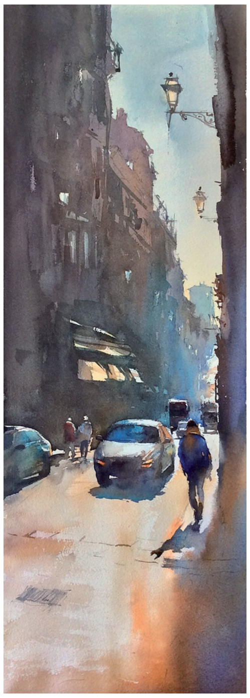
Step 4: With a big wash I am painting with a brush some architectural details wet on wet and wet on dry. I am using the advantage of the rough texture of paper.

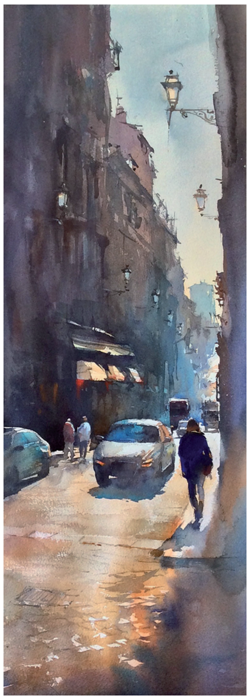


Шаг 5: Начинаю прописывать отдельные детали на втором плане, где происходит главная сцена картины. На этом плане я пытаюсь дать больше тонального контраста, сохраняя белую бумагу для деталей, на которые падает свет. Тень также будет очень сильной и глубокой по тону. Чтобы привлечь больше внимания, цвет будет интенсивнее.

Step 5: I am starting to define some details in the middle ground where is the main scenery. There I am trying to strengthen the contrast, saving the white paper for details in the light. The shadow will be very dark by the tone. To bring more attention to this area the color will also be very intensive.

The chosen subject is a cityscape, a lane in Rome. Arches paper 300 g. I divided a full sheet in 2 equal parts along the longest side. I received a vertical panorama 76x28 cm.



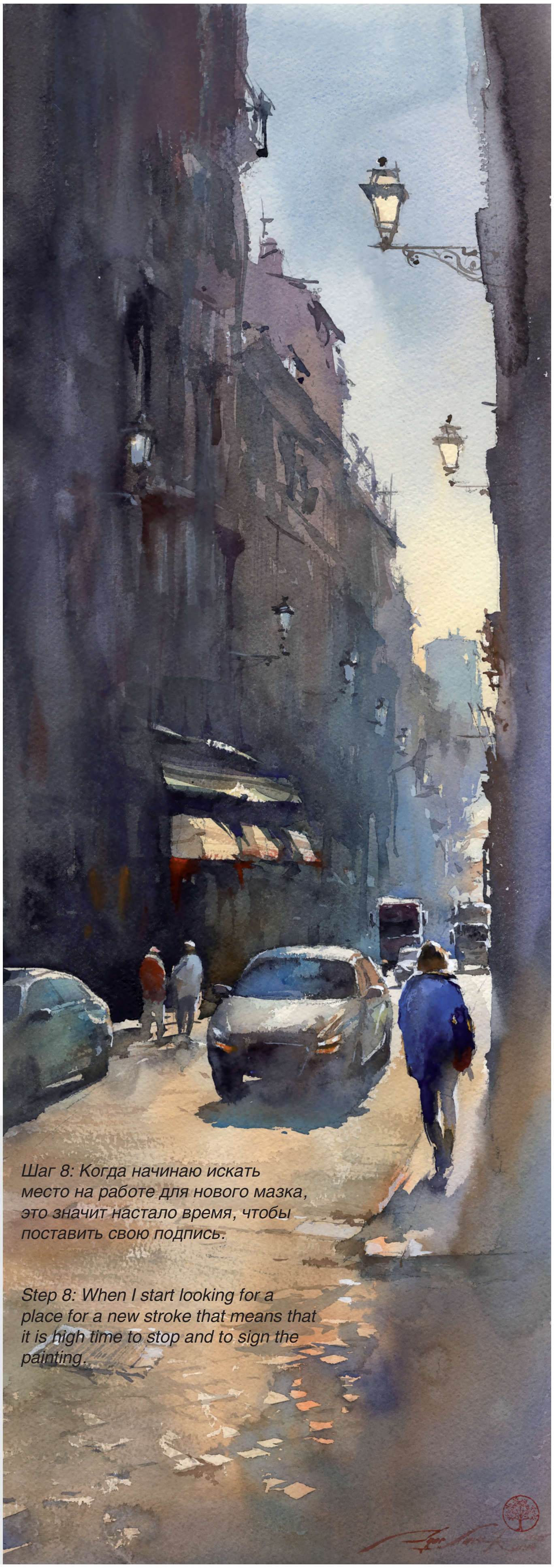


Шаг 6: Переходя сверху вниз, заливаю среднюю форму. Густой холодный цвет переходит вниз к теплым теням. Для главного тона я использовал смесь разных цветов с преобладающими кадмием оранжевым и ультрамарином синим, что дает богатый серый.

Шаг 7: В конце я добавляю последние детали. Прописываю некоторые детали на земле, придавая материальность. Понижаю по тону так, чтобы фокус падал на второй план, где происходит главный сюжет.

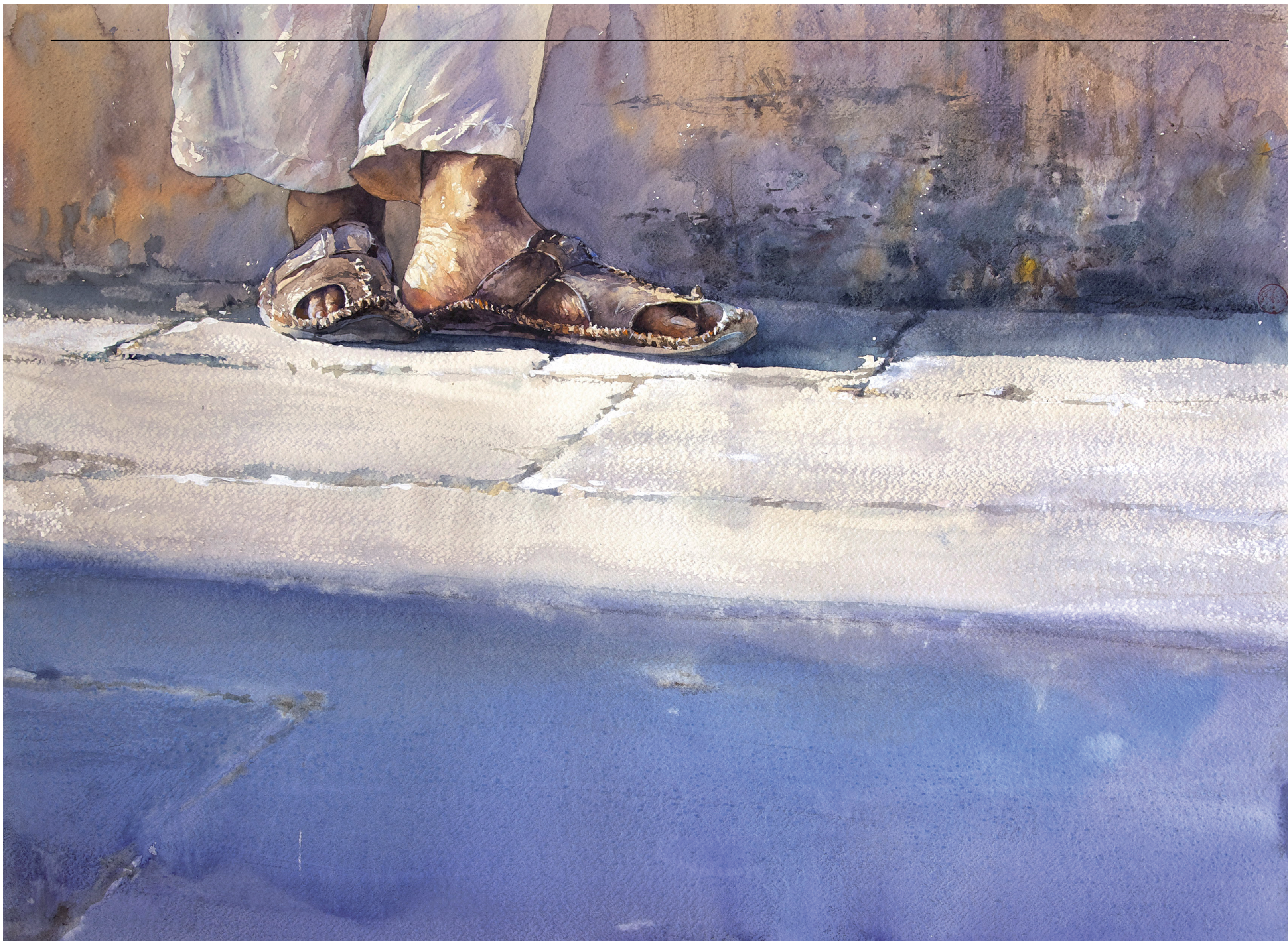
Step 6: Going from up to down I am washing the middle shape. Thick cool color is flowing down to vivid warm shadow. For the general tone I used a mixture of colors with dominating Cadmium Orange and Ultramarine that makes rich grey.

Step 7: I am finishing the work with some details. I am defining the ground by showing the texture without overdoing. I am putting the tone down so that the focus would shift to the middle ground where is the main object of interest.



Шаг 8: Когда начинаю искать место на работе для нового мазка, это значит настало время, чтобы поставить свою подпись.

Step 8: When I start looking for a place for a new stroke that means that it is high time to stop and to sign the painting.



И. САВА. Иммиграция / I. SAVA. Immigration. 56x76 cm. 2012

Если бы было нужно ограничить палитру, какие 7 красок Вы бы оставили?

1. Кадмий желтый.
2. Кадмий оранжевый.
3. Ализарин пурпурный.
4. Кобальт синий.
5. Ультрамарин.
6. Фиолетовый.
7. Нейтральный оттенок.

Каково, на Ваш взгляд, состояние современной акварели в Италии?

Мне кажется, что акварель в Италии заслуживает большего. Саму по себе акварель как технику не преподают ни в художественном училище, ни в академии. Но есть много ассоциаций художников-акварелистов,чаще всего это люди, кому за 40, которые организовывают выставки, конкурсы, пленэры.

Что Вам дают мастер-классы?

Для того чтобы что-то получить, надо что-то отдать. И это отличная возможность обмена со студентами.

Насколько важно для Вас участие в международных конкурсах?

Переодически я участвую в различных конкурсах, но не гонюсь за ними. Это отличная возможность встретиться и пообщаться с другими художниками. Есть конкурсы в Италии, которые проводятся весной и летом, это конкурсы на день с небольшими премиями, хорошая мотивация еще раз выйти поработать.

DANIEL SMITH
SEATTLE, WASHINGTON U.S.A. 98134

Escoda®
BARCELONA

Igor Sava,
Italy,
www.facebook.com/goluaz

This young artist from Rome has gained international recognition for his vivid watercolor cityscapes. His paintings have been juried into major exhibitions and published in international watercolor magazines. His workshops continue to gather many followers.

How did you come to watercolor?
My path to watercolor was rather long. I started in Soviet Union at Art school, graduated from the Repin Art College in Chisenow, then from the Academy of Arts and finally from the Rome Academy of Fine Arts. I shifted from one course to another. I started from decorative faculty, then went to painting, graphic design… to understand that my passion for watercolor is something special. It is special as a medium with its naturality, freedom and expression.

Can we consider that your painting is coming out from the Russian School?
Yes, somehow… I received my love of painting from the teachers who had very excellent academic training from Russian art schools, particularly Petersburg Academy of Fine Arts. As a student, I followed the steps of great Russian masters. I copied great Russian landscapes artists such as Repin, Vasnetsov, Vasiliev, Levitan, Aivazovskiy, Savrasov and Shishkin.

How did your time in Italy affect your artistic perception?
During my first years in Rome I felt a huge discomfort and a gap between myself as an artist and all that surrounded me. On one hand it was a great happiness to follow the footsteps of giants of the Renaissance, to walk on the streets where they walked… but it was difficult to say something there where it was said ideally before me. With time, this gap faded. I entered the Academy of Fine Arts in Rome where I started to see this reality from within. Almost instantly, changes in composition, color and perception appeared there.

In your opinion, does the place where an artist lives affect him?
Italy is overloaded with light. From this point of view my changes in light vision connected with this country. That changed my palette. First I painted Italy with the colors of Moldova but something was wrong. I remember I had a period of complete color neglecting. I stopped working with color, painting only in monochrome. Then I returned to color with a new intensity. Due to the new space I also changed the format of paper and composition. After all, I changed myself.

Has someone of the past or present artists influenced your artistic language?
From the beginning, when I moved to Rome, I found for myself the watercolors of the Italian master Ettore Rosler Franz, one of the best realist watercolorists of XVIII in Italy. I also was interested in Spanish watercolor with its approach to color and composition, for example Fransisco Castro and Pedro Cano. There are many examples from English, French or Austrian schools, not to say about Oriental sources of watercolor.

How often do you paint on location?
Most of my works have been painted in studio, where it is comfortable to paint and to improve your technique. I started going to paint on plein air only a few years ago but do it more and more often. It provides an opportunity to learn more, relying on myself, staying linked right to the nature and feeling as a part of the whole. In old Rome you can`t paint interrupted by tourists but there are many places where I go to paint alone or with my friends. In Rome it can be helpful to carry a pencil and a sketch block. Once a week we gather together with other watercolorists at the studio of the famous watercolor artist Wendy Artin, where we paint nude figures.

How is it better for you to work: among fellow artists in a group or alone in your studio?
Every artist feels different. It is important for me to have time and privacy, and most of the time I paint alone. But communicating with colleagues is also important.

Do you have favorite paper, paint, and brushes?
Most of the artists, including myself, look like hunters in art supplies shops. I can name in my order of preference.
Paper 100% cotton, 300 or 600 g — Fabriano handmade, Arches, Saunders Waterford, Sennellier.
Paints in tubes 15–25 ml — Daniel Smith, M. Graham, Winsor & Newton, Maimeri Blu.
Brushes — I have a great collection but mostly I use Chinese calligraphy brushes with natural hair and some synthetic brushes by Escoda.

If you had to limit your palette, which 7 colors would you take?
1. Cadmium Yellow.
2. Cadmium Orange.
3. Alizarin Crimson.
4. Cobalt Blue.
5. Ultramarine.
6. Violet.
7. Neutral Tint.

What is the state of watercolor in Italy, in your opinion?
I think watercolor in Italy deserves something better. The technique itself it not being taught, neither in art college nor at academies. There are many associations of watercolor artists, mostly people over 40, who organize exhibitions, contests, and plein air sessions.

What do the master classes give you?
To take something you need, and to give something. It is an excellent opportunity for exchange with the students.

Is it important for you to participate in art contests?
From time to time I participate in various contests but I don`t run after them. It is an opportunity to meet and chat with fellow artists. There are contests in Italy that take place in spring and summer. Those one day contests with small awards are good motivation to go out for painting.

США

Кетлин Коновер

www.kathleenconover.com

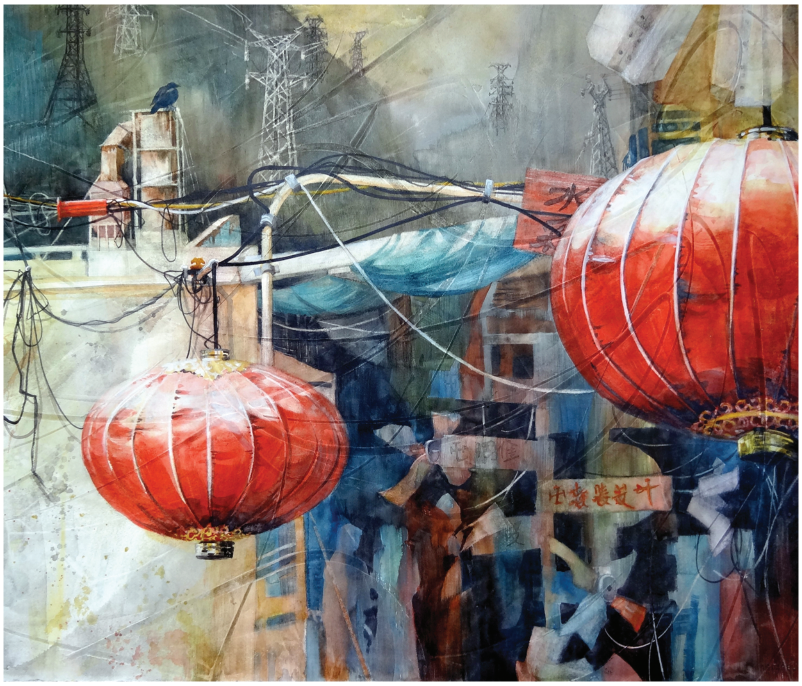
Кетлин Коновер (AWS-DF, NWS, TWSA-MA, WHS) признана за свою уникальность видения и знаний в традиционной, современной и экспериментальной акварели. Ее работы широко публикуются и включаются в частные, публичные и корпоративные выставки, она активно путешествует как член жюри, преподаватель и лектор в Соединенных Штатах и за границей. Как мастер она получила ряд важнейших наград на выставках, и ее работы включены в коллекции по всему миру.

П

Почему Вы выбрали акварель? Происходит ли это решение из Вашего окружения?
Я занималась многими видами искусства, включая художественную ковку, скульптуру, также имею опыт в традиционной печатной графике. Моя преддипломная работа была с акцентом на текстиль. Я защитила диплом в печатной графике. Я писала маслом и постоянно утончала слой живописи, получая удовольствие от текучести, естественности, неконтролируемости процессов. В конце концов, профессор посоветовал мне попробовать акварель. Эту технику не преподавали в университете, и как только я закончила обучение, я стала изучать ее и так и не переставала с тех пор. Сиюминутность техники требует внимательности и принятия творческих решений непосредственно во время процесса живописи. Мне кажется, я люблю такой внимательный процесс от начала до конца.

K. КОНОВЕР. Нестареющая изобретательность.

K. CONOVER. Ageless Ingenuity. 56x76 cm.



Вы можете назвать свой стиль экспериментальным?
Хотя у меня и традиционное академическое образование в живописи, я тяготею к современному, часто определенно экспериментальному процессу.
Я помещаю экспериментирование в игровую категорию живописи независимо от того, является ли это моими набросками, композиционными эскизами, планированием цветовых слоев и текстуры или пробой новых материалов. Я особенно получаю удовольствие от процесса, так как он требует неусыпного наблюдения с постоянным интуитивным принятием решений. Однако для успешного завершения произведения мне наиболее важно вести работу в традиционной западной манере рисунка, планирования, задумки и композиции. Экспериментирование вместе с вдумчивым ведением работы – это действительно творческий процесс, который в большей степени определил мой стиль.

Что Вы можете сказать о своей экспрессивной композиции?
Большое внимание отдается художественному процессу, технике и материалам. Я полагаю, мы упускаем из виду наиболее важный аспект искусства: личное выражение и эмоциональное содержание. Искусство, помимо всего прочего – общение, и если мне нечего сказать, я не выражаю ничего личного, к чему вообще все это? Я преподаю мастер-классы дизайна и композиции и говорю: «Композиция – главное» всю неделю, но в конце вынуждена признать, что есть одна вещь, которая превыше композиции, – это эмоциональное содержание.

Ваши работы кажутся символичными. Закладываете ли Вы какое-то более глубокое значение в свои образы?
Концепция моих работ лучше всего выражается через символизм. Это форма визуального языка. Я очень интересуюсь современными трендами, живя в настоящем и наблюдая изменения в современном окружении. Я вижу глубокий смысл в своих образах, это меня интересует и это я пытаюсь развивать в искусстве.

Какими ссылками или справочными материалами Вы пользуетесь для живописи?
Мои сложные произведения, например, «Изменяя американский пейзаж» и «Бессмертное изобретение» планировались, чтобы передать идею, используя мои исходные наброски с натуры, фотографии, тональные и цветовые зарисовки.

Можете ли Вы выразить идею в одной работе или для этого требуется серия?
Я пишу серии работ, чтобы полностью выразить идею, концепцию объекта. Начиная писать, изучая новую концепцию, я еще не знаю глубину своей идеи или как долго я буду над этим работать. Одно произведение ведет к другому.

Сейчас я работаю над серией «Промышленная эволюция». Это моя интерпретация эры изменений, куда уходит США в своем технологическом и промышленном развитии. Вдохновение и ссылки в изобилии: от шахты с железной рудой дома на озере Суперио в Северном Мичигане через фермы в сердце континента к пустыням на Юго-Западе и так от одного побережья США к другому. Я писала цвета, текстуры, движение, линии, формы... суть этой эволюции. Путешествия в другие страны позволяют мне полностью погрузиться в тему. В то время, как США имеют лишь пару сот лет индустриальной истории, мой живописный опыт в Китае, Греции, Ирландии, Италии, Мексике, Испании и Турции открывает мне тысячи лет исторических и технологических слоев, как богатейший культурный коллаж.

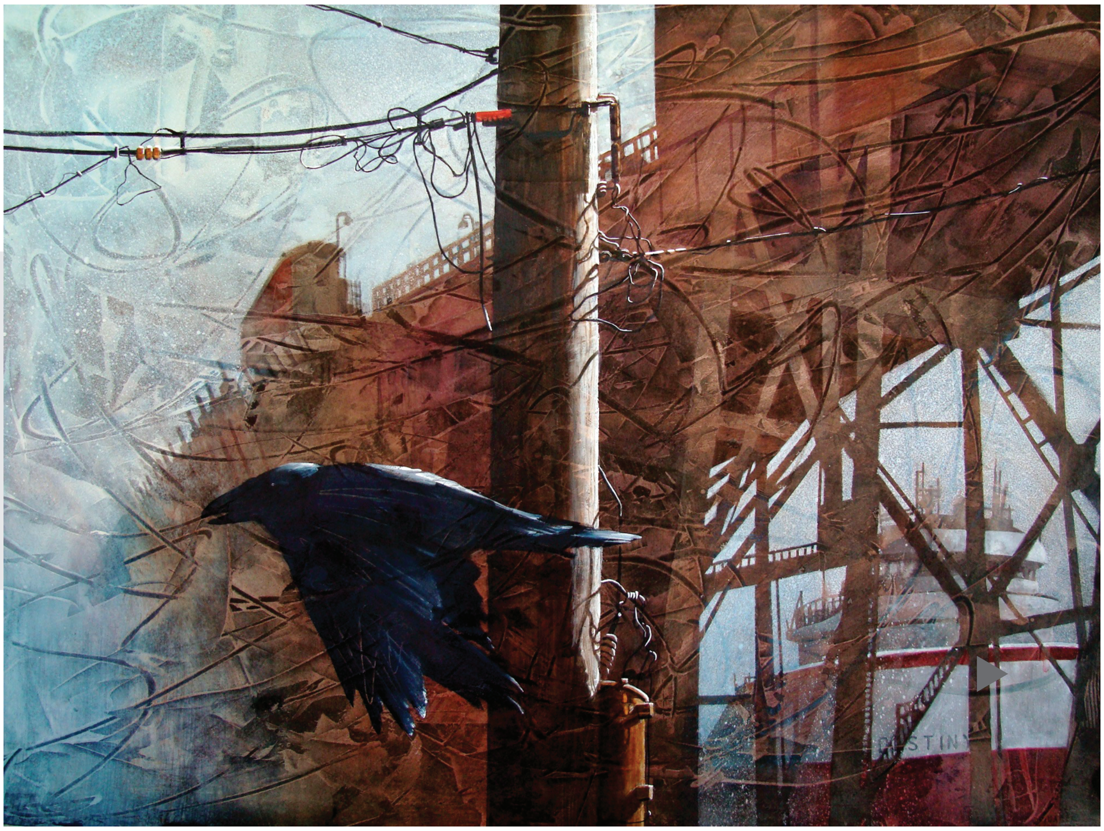
В моих путешествиях и живописи всегда присутствует ворон. Создание огромной возможности к адаптации, творчества и способности к выживанию, ворон выражает свой следующий шаг в эволюции индустриализации и выживания, как и мы.

Что есть необычного в Вашей узнаваемой технике?
Годами я развила свою фирменную технику, для которой характерны каллиграфические линии, они наполняют работу энергетикой еще до того, как я начну рисовать или писать на поверхности листа. В моих работах много движения и поверхность отражает это. Я покрываю свою акварельную бумагу акриловой смесью, которую называю «Сок Гессо» (смесь белого гессо, матового раствора и воды). Мой грунт принимает акварель в большей степени как пластик, чем как бумага, и позволяет мне с легкостью возвращать белые участки. В начале каждой работы я пишу довольно расслабленно: играю, смешиваю, создаю текстуры поверхности и т. д., но стараюсь держаться близко по тону. Затем я работаю соответственно моему тональному эскизу и высветляю тон, где мне нужно, и накладываю тон, если требуется сделать темнее. Ближе к концу работы начинаешь волноваться за результат.

Я верю, что как раз этот последний штрих может или вытянуть работу или полностью все испортить.

Любимые бренды красок Daniel Smith and Winsor Newton. Новые QOR — прекрасные, высшего качества краски, и Mission Gold тоже отлично себя зарекомендовали.

Favorite brands of paint are Daniel Smith and Winsor Newton. The new QOR Watercolors, by Golden, are a lovely, top quality paint and the Mission Gold, by Weber, are also proving to be excellent paints and colors.



K. КОНОВЕР. Изменения в воздухе.

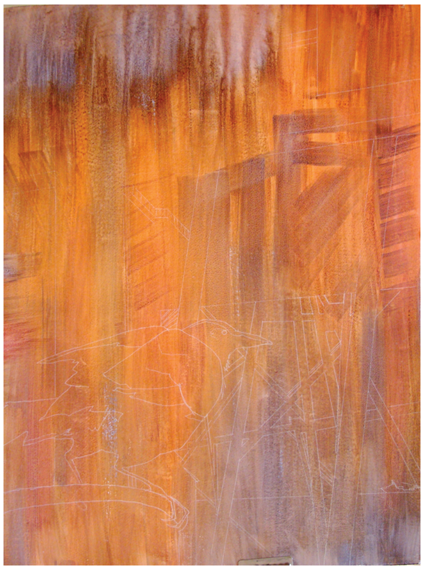
K. CONOVER. Change Is In The Air. 56x76 cm.

Акварельные советы от Кетлин Коновер

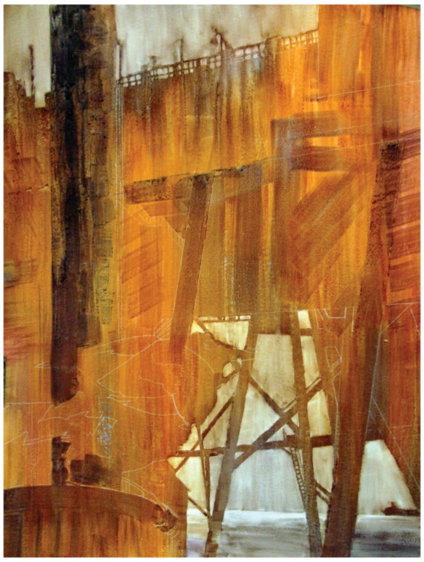
Watercolor Tips by Kathlene Conover

Страж

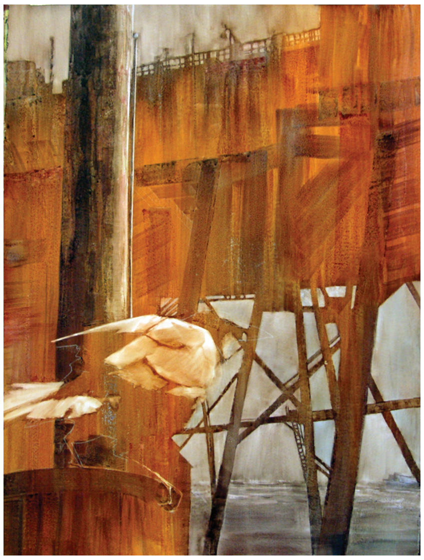
Sentry. 56x76 cm. 2012



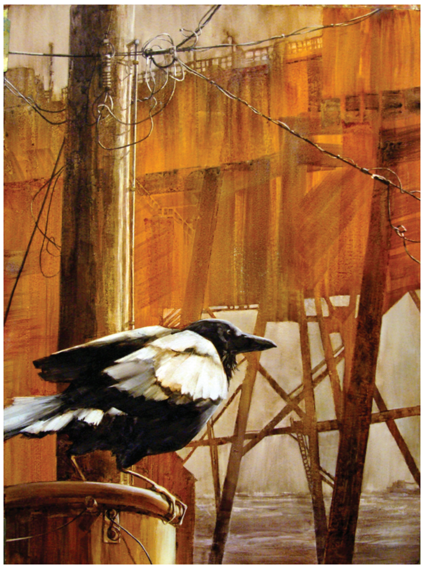
Шаг 1: Подготовка. Для бумаги я использую мою грунтовку «Сок Гессо» (рецепт: 50% белого гессо, 25% матирующего материала, 25% воды). На этой работе грунт наложен гладко вертикальными движениями кисти. В последнее время я делаю это очень текстурно. После высыхания я писала акварелью большими мазками, смешивая цвета мягкими переходами, чтобы создать атмосферу фона. Важно это сделать в полтона за один раз. Когда краска высохла, я нанесла рисунок. Для размера полного листа я использовала кальку, чтобы аккуратно перевести рисунок.



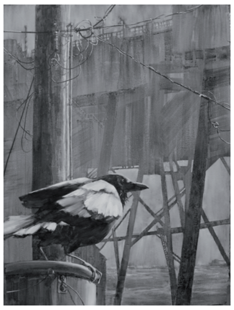
Шаг 2: Тяни-толкай. Картину «Страж» я разрабатывала соответственно своему плану — убирала краску, где светло, и добавляла — где темно. Краска была убрана как «негативное» изображение влажной кистью. Процесс похожий на традиционный способ добавления тона, но вместо этого возвращаешь светлые участки. Темный пигмент накладывался в местах, где нужен темный тон.



Шаг 3: Включение света. Мягко удалите краску, как будто поднимаете шторы — это важно для достижения различия в уровнях тона. Передача схожести птицы и формы телефонного столба была достигнута путем удаления краски с пониманием формы слоистых перьев птицы, округлостью их формы, и, самое главное, минимальная, но драматическая пунктуация света. Краска была удалена влажной кистью вплоть до слоя гессо, чтобы эти области были самыми светлыми.

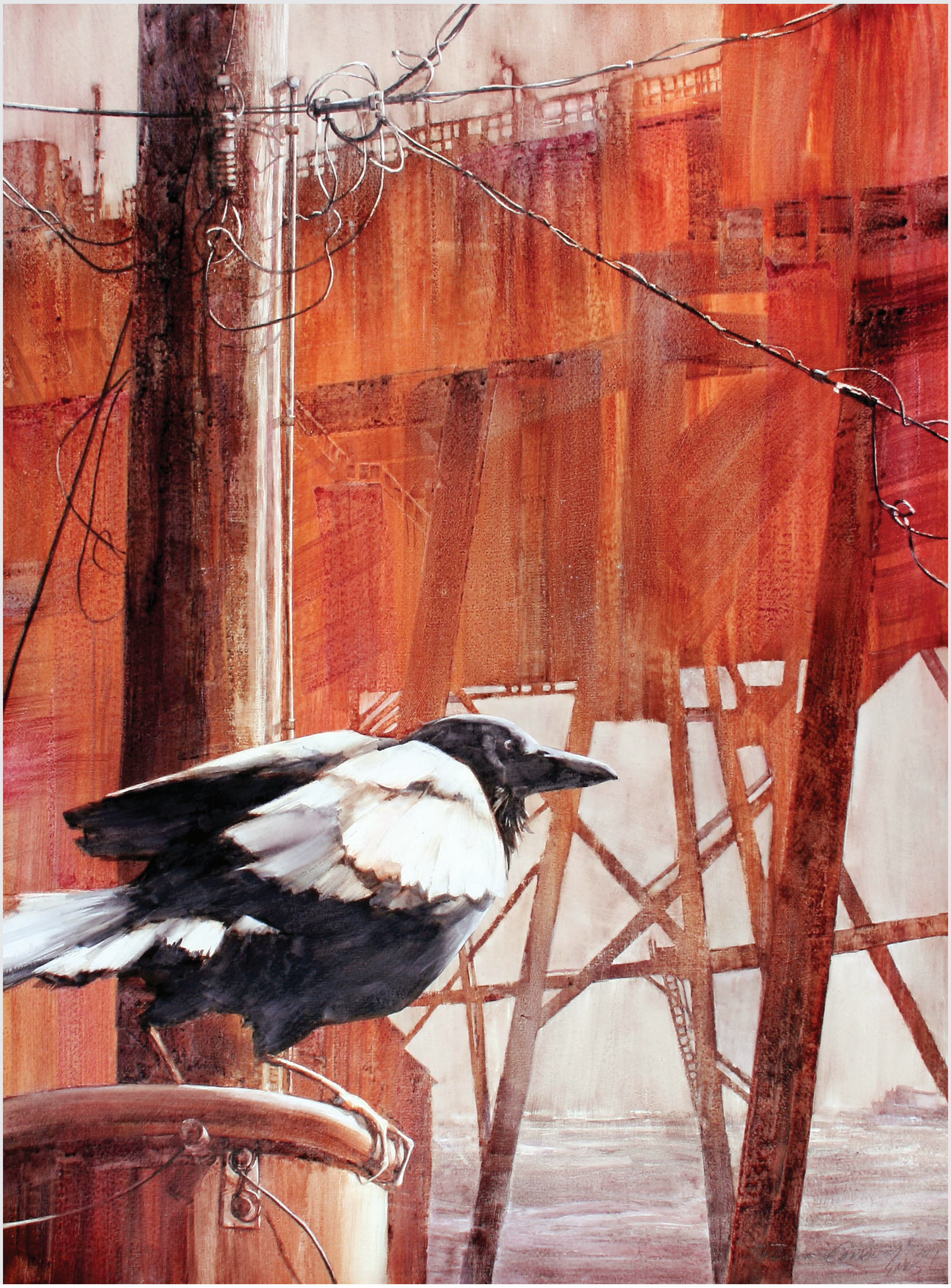


Шаг 4: Драма темного. Сила воздействия картины начала появляться с добавлением темных участков. Контраст с белыми перьями птицы — классический центр интереса — был закреплен.



Шаг 5: Черно-белое фото. На этой стадии я хочу сделать черно-белую фотографию, чтобы оценить произведение, сравнивая с моим первоначальным тональным планом. Иногда работа лучше плана, тогда я меняю последний. «У тебя должен быть план, не бойся его изменить», — любимое высказывание одного из моих акварельных героев Роберта Е. Вуда. Для «Стража» я увидела, что светлые участки фона были недостаточно светлыми, но нужно было сделать немного темнее столб. После этих изменений я посчитала работу «Страж» законченой, поставила подпись и сделала качественное цветное фото, подав работу на следующую выставку Американского Акварельного общества. Я была очень рада, что работу приняли!

Step 1: Preparation. To prepare the paper I used my "Gesso Juice" (recipe: 50% white gesso, 25% matte medium, 25% water). In this painting, it was put on smoothly with a course brush in vertical strokes, leaving a controlled, textured, ground on which to paint. (More recently, I prepare my surface with abandon, very textural and quite messy.) When dry, watercolor was painted on in loose big strokes, blending colors with soft edges to achieve a background atmosphere. It was important that I achieved an all-over, middle-value painted surface, at this early stage. When the paint was dry, I put my drawing on the surface. From my full size drawing on vellum, I used transfer paper (white in this case) to accurately transfer the drawing to the watercolor painting.

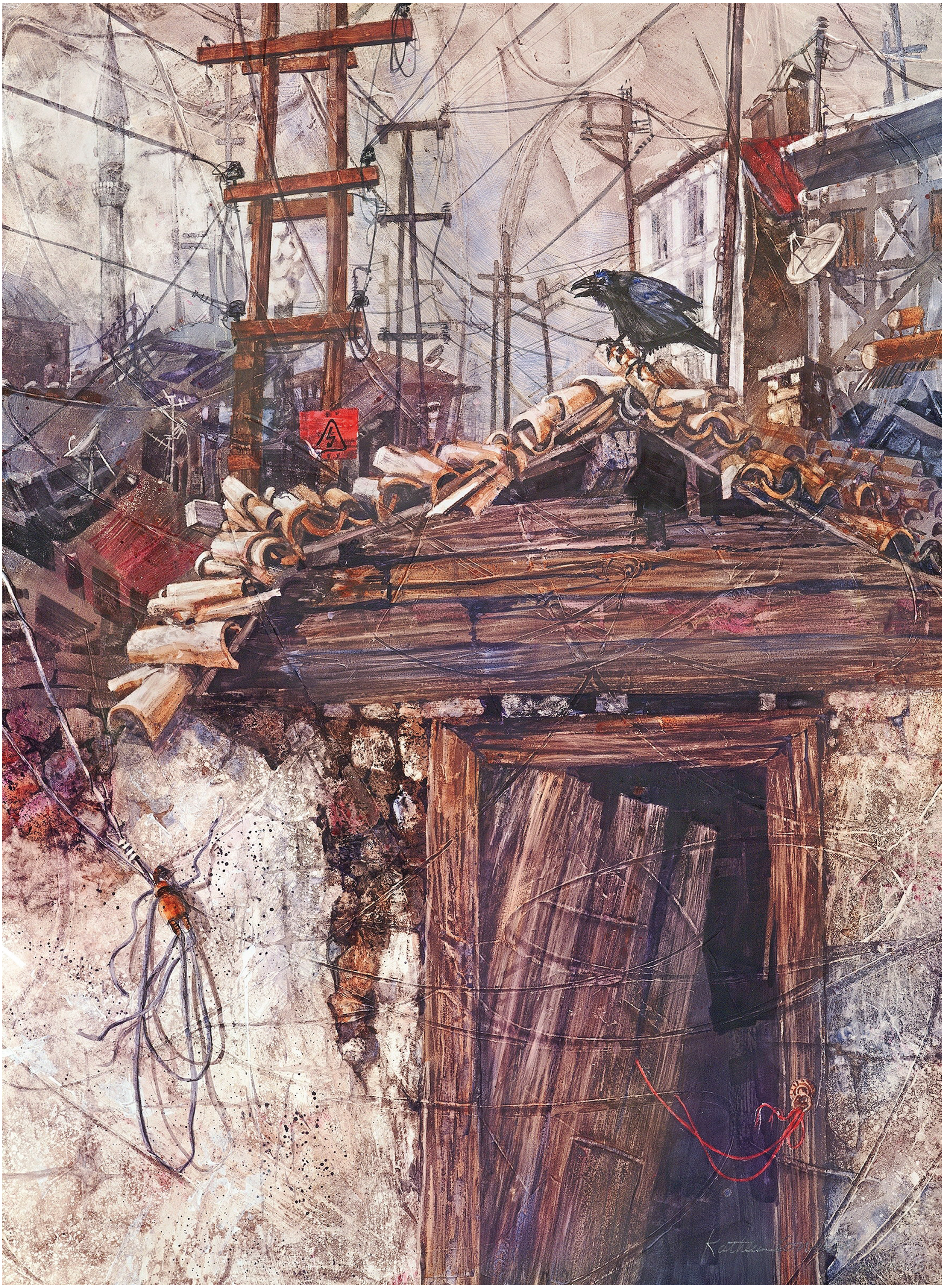


Step 2: Push-pull of developing. "Sentry" was developed according to my value plan, removing color where it should be lighter and adding paint where it should be darker. The paint was removed by "negative painting" with a damp paint brush. Similar to traditional watercolor painting to build up darks, but instead, this is to bring back the light. Darker pigment was layered in areas needing darker values.

Step 3: Turn on the Lights. Removing paint gently, like lifting individual "veils" of color, was important to achieve varying levels of value. Rendering the likeness of the bird, and shape of the telephone pole, was achieved by removing paint with awareness of the birds layered feathers, their roundness of form, and most important, the minimal but dramatic punctuation of light. Paint was removed, with the damp brush, down to the "Gesso Juice" layer to achieve the whitest areas.

Step 4: Drama of Dark. The strength of the painting was finally emerging with the addition of the darks. Set against the whitest whites in the bird, the classic "center of interest" was cemented.

Step 5: Black and White Photo. At this stage I like to take a black and white photo to evaluate the painting, comparing it to my original value plan. Sometimes the painting is better than the plan, then I change my plan. "Have a plan, don't be afraid to change a plan," is a favorite quote from one of my watercolor heroes, Robert E. Wood. For "Sentry", I saw my background lights weren't quite light enough and more dark needed to be in the pole. After making those adjustments, I called "Sentry" finished, signed it and got a color-accurate photo of it and entered it in the next American Watercolor Society Exhibition. I was delighted to have this painting accepted!



К. КОНОВЕР. Линии времени на улице Шелка / K. CONOVER. Timelines On The Silk Road. 76x56 cm.

Kathlene Conover,
USA,
www.kathleenconover.com

Kathleen Conover (AWS-DF, NWS, TWSA-MA, WHS) is recognized for her uniqueness of vision and expertise in traditional, contemporary and experimental watermedia. Widely published and included in private, public and corporate exhibitions, she travels extensively for jurying, teaching and lecturing both in the United States as well as internationally. As a master artist she has won major awards in national and international exhibitions, and is included in collections world wide.

Why did you choose watercolor? Did it come from your background?
I have been involved with many art media including metal smithing, sculpture and training in traditional printmaking methods. My undergraduate degree was in art with an emphasis in textiles. My master of art degree was in painting. I worked in oil and kept thinning my paints, enjoying the fluid and organic, out of control, things that happened. A professor finally said I should try watercolor. This was not taught in universities very much so as soon as I graduated I explored watercolor and I haven't quit since. The immediacy of the medium demands attentiveness and creative decision making throughout the painting process. I seem to love the thoughtful process from beginning to end.

Could you consider your style experimental?
Although I have traditional, academic training in painting I gravitate to contemporary, often considered experimental, processes. I put "experimentation" in the "playing" category of painting, weather it is in my sketching, planning, building layers of color and texture, or trying new materials. I especially enjoy this process because it demands vigilant observation with constant, intuitive, decision making. Most important to me, however, for the successful finishing of a painting, is the developing by traditional, western disciplines of drawing, planning, design and composition. Together, experimentation with mindful developing, is truly the creative process and has defined much of my style.

What can you tell about your expressive composition?
A lot of attention is given to an artist's processes, techniques and materials. I think we overlook the most important aspect of art: personal expression and emotional content. Art is, above all, communication and if I don't "say" anything, if I can't express anything personal, why bother? I teach design and composition workshops and say "composition is king" all week, but at the end I confess, there is one thing that trumps composition, and that is emotional content.

Your works seem quit symbolic. Do you place some deeper meaning behind your images?
Concepts in my work are best expressed through symbolism. It is a form of visual language. I am most interested in current trends, living in the now, and observing the changes in my contemporary environment. I find if there is a deeper meaning behind my imagery that I am more interested and involved in painting.

What reference do you use for painting?
My more complex paintings, like "Changing American Landscape" and "Ageless Ingenuity", are planned to communicate an idea using my initial inspirational sketches from location, reference photos, value studies and color studies.

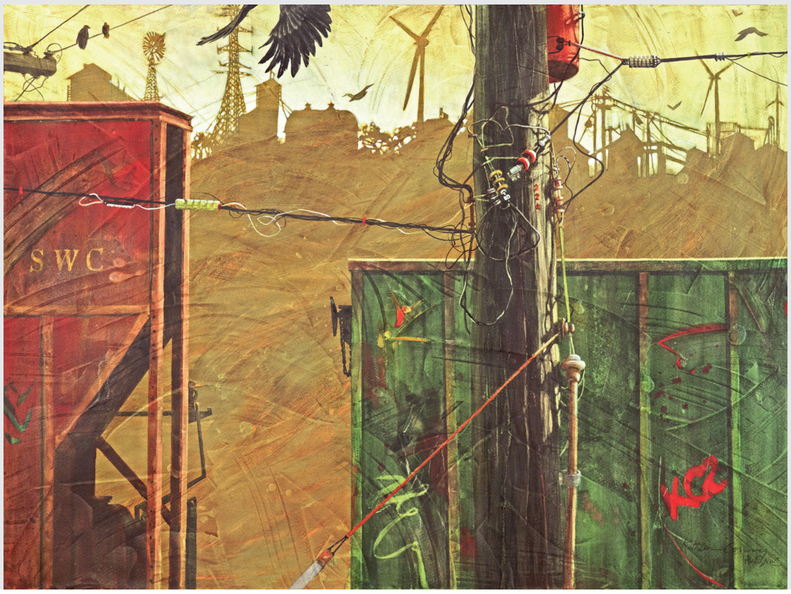
Do you complete your idea in one painting or you need to make a series to express it fully?
I paint in series of works to thoroughly express an idea, concept or subject. When I start a painting, exploring a new concept, I don't know the depth of my idea or how long I will work with it. One painting leads to another.
Currently I am working in my "Industrial Evolution" series of paintings. This is my interpretation of the era of change the USA is undergoing in its technological and manufacturing industries. Inspiration and visual references abound: from my iron mining home on Lake Superior in Northern Michigan, through the farming heartland, to the desert Southwest, and from coast to coast. I have painted the colors, textures, motions, lines, shapes... the essence of this evolution. International travel is deepening my interest in this subject. Whereas the US has a few hundred years of industrial history, my having painted in China, Greece, Ireland, Italy, Mexico, Spain and Turkey, reveals to me thousands of years of historical and technological layers, like a rich collage of culture.
In my travels and my paintings is the ever present raven. A creature of great adaptability, creativity and survival intelligence, the raven is figuring out it's next move in the evolution of industry and survival, as are we.

What is unusual in your recognizible techniques?
Over the years I have developed a "signature" technique that uses my calligraphic lines to energize the painting before I ever begin drawing or painting on the surface. My paintings have a lot of motion and movement in them and this surface captures that feeling right from the beginning. I cover my watercolor paper with an acrylic mixture I call "Gesso Juice" (recipe is 1/2 White Gesso, 1/4 Matte Medium and 1/4 water). My mixture receives watercolor more like plastic than paper and let's me lift the paint easily to bring back my lights. In the beginning of any painting I paint with abandon: playing, blending, texturing the surface, etc. but I keep the values of my colors very close. Then I work from my value plan and lift the color where I need lighter values and add color where I need darker. In the end, there is always a high "fuss factor" to get the final painting just right. I believe the last one percent of developing can make-or-break a painting.

K. КОНОВЕР. Изменяя американский пейзаж.

K. CONOVER. Changing American Landscape.

56x76 cm.



Жасмин Щао-Ху Хуанг

Тайвань

www.facebook.com/hsiaohui.huang.79

Жасмин — молодая тайванская художница, появившаяся на международной акварельной сцене несколько лет назад. Ее мягкие личные работы были оценены жюри различных конкурсов и получили награду Американского акварельного общества. В ее работах очень узнаваемые эстетика и стиль. Работы Жасмин публиковались в наиболее важных журналах по акварели по всему миру.

Как Вы пришли к акварели?
Как и все, кто учится живописи, я начинала в художественной студии и как раз тогда открыла для себя акварель. Для меня акварель подходит лучше всего для изучения цветов. Позже я по большей части обучалась самостоятельно и у коллег.

Вы всегда хотели стать профессиональным художником?
Теперь я профессиональный художник. Единственное, чего я хочу добиться на своем пути в искусстве – это лучше писать.

Есть ли художники прошлого или настоящего, которые вдохновляют Вас в искусстве?
На меня оказал большое влияние классический период английской акварели, и я восхищена работами Томаса Гиртина, Джона Села Котмана, Уильяма Генри Ханта, Эдварда Сиго, и т. д. Мое внимание всегда больше привлекали акварели набросочного плана. Я обожаю чистоту, фокусирующуюся на красивой живописной композиции без акцента на технике и цвете. Однако своим основным вдохновителем и наставником я считаю Эндрю Уайета. Я глубоко уважаю Уайета, который верил в то, что надо всем сердцем следовать эстетическому чувству и создавал шедевры. В общем, упомянутые художники – мои ролевые модели, которыми я восхищаюсь и кого я уважаю.

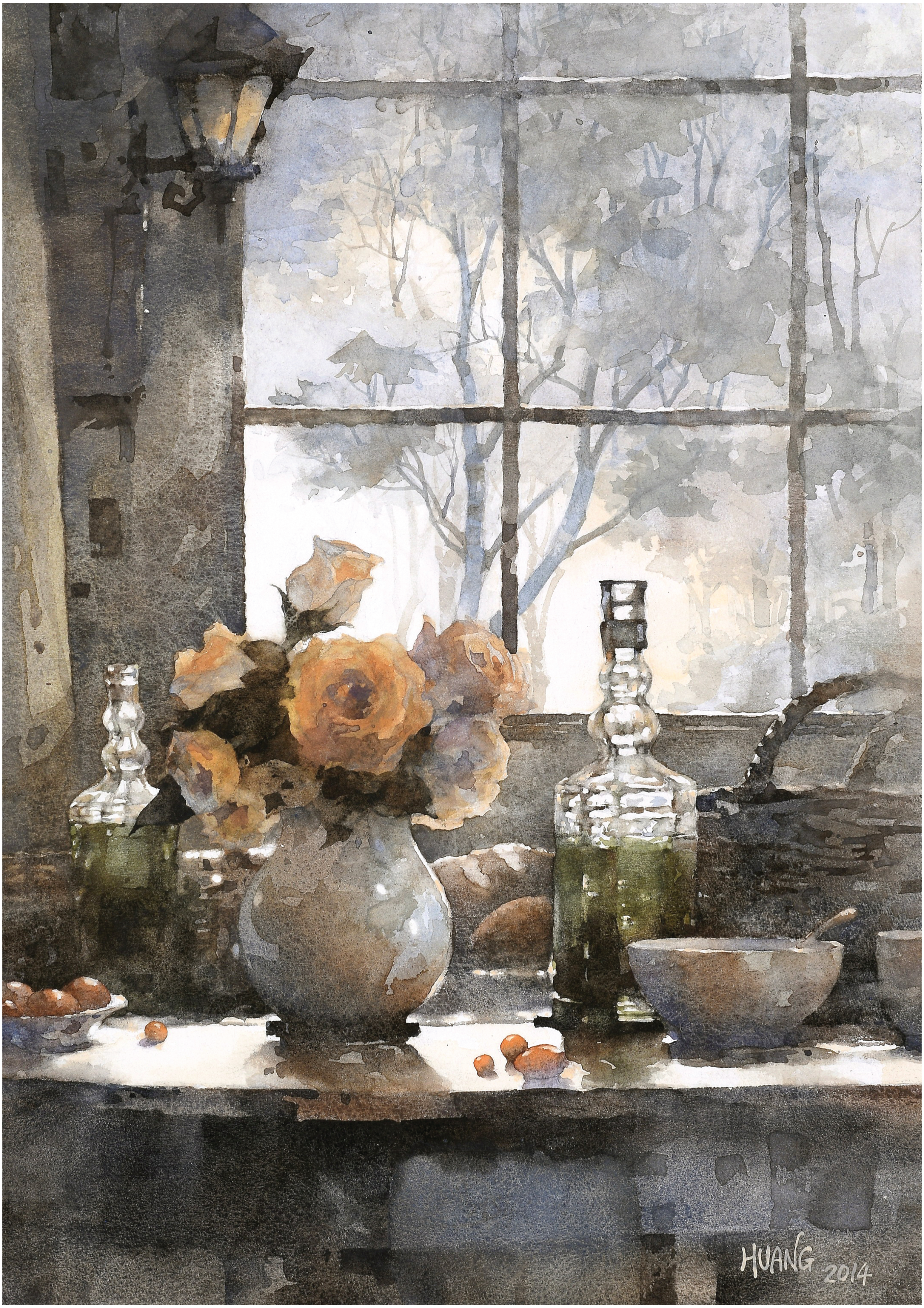
Есть ли у Вас цель в искусстве?
Я надеюсь, что смогу отразить идеальное состояние, которого я стремлюсь достичь в своей жизни. И это идеальное состояние – мое личное требование к совершенству в искусстве. Для меня путь в искусстве не имеет конечной цели, я просто иду своей дорогой и наслаждаюсь процессом.

Считаете ли Вы, что нашли свой стиль?
Я вдохновляюсь и нахожусь под влиянием классического периода британской акварели. Мои ранние работы выполнены в реалистическом стиле с использованием лессировок и детализирования, как в классической акварели. В последние годы я стала придерживаться стиля в акварели, который выражает сжатость композиции. Я фокусируюсь на цельности и эскизном впечатлении в своей живописи, и поэтому мой стиль показывает в большей степени тонально приглушенные цвета и эскизность. Однако я работаю над более персональным стилем.

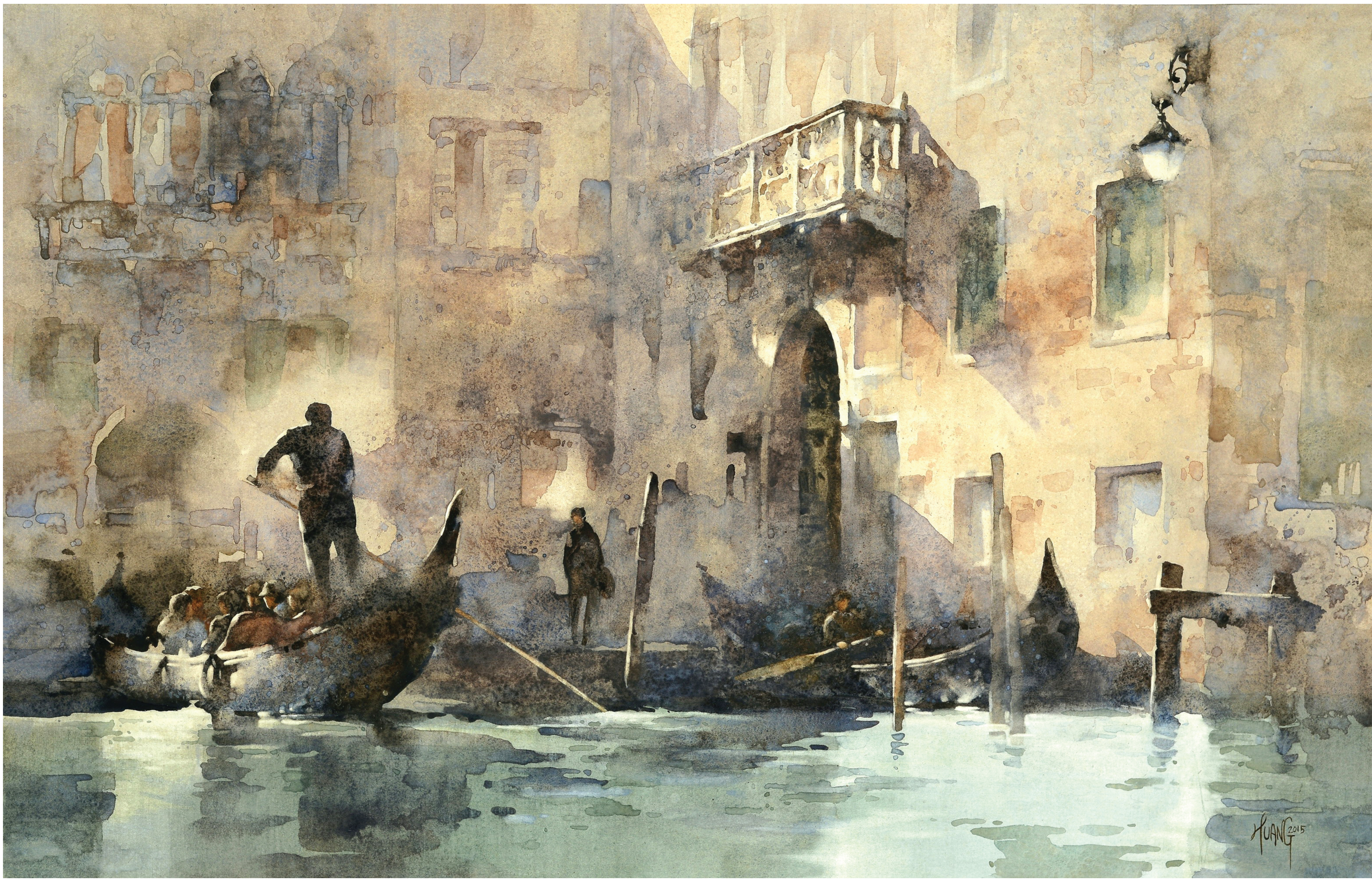
Как долго Вы работаете над одним произведением?
Для достижения идеального уровня я провожу больше времени в студии, обдумывая композицию. Таким образом, требуется от 2 до 7 дней, чтобы закончить работу в студии. Что касается живописи на пленэре, она делает акцент на непосредственное впечатление в данный момент времени. Поэтому это часто занимает от 1,5 до 4 часов.

Вы обычно работаете над одним или несколькими произведениями одновременно?
Обычно я пишу одну работу.

Как Вы находите темы для своих работ?
Для меня сюжет состоит из нескольких основных элементов, таких как красота формы, распределение больших и малых форм, создающих равновесие в моем художественном произведении. Также я решаю, будет ли интригующий объект в центре внимания и совершенны ли пропорции света и тени, тональные отношения и места акцентов. Кроме того, я уделяю внимание движению. Художник должен использовать композицию, чтобы вести взгляд зрителя, создавая течение ритма как в музыке. Это движение может быть диагональным,



ЖАСМИН Ц.-Х. ХУАНГ. Желтые розы / JASMINE H.-H. HUANG. Yellow Roses. 51x36 cm. 2014



ЖАСМИН Щ.-Х. ХУАН. Очарование Венеции.

JASMINE H.-H. HUANG. Enchanted With Venice. 54x72 cm. 2015

S-образным или зигзагообразным. Владея всеми этими элементами, вы получаете «хороший сюжет» для картины.

Каков Ваш выбор бумаги, красок и кистей?
В настоящее время я пользуюсь двумя типами бумаги: Arches Rough и Arches Fine Grain (Франция), красками Holbein (Япония) и кистями Da Vinci (Германия) и Raphael (Франция).

Какие бы Вы выбрали цвета, имея лимит в 7 красок?
Краски с хорошей грануляцией: кобальт синий, ультрамарин, сиена жженая, ализарин пурпурный, кадмий желтый, коричневый вандейк и кость жженую – чтобы получить изменчивый и деликатный осадок пигмента. Без этих цветов я не могу жить.

Есть ли для Вас различие в работе в студии и на пленэре?
В работе с натуры и в студии все зависит от того, на что я делаю акцент в работе. Если я хочу добиться большого уровня сложности, я буду работать в студии. Если мне нужно больше времени для обдумывания композиции, то невозможно писать на пленэре в ограниченное время и заканчивать работу в спешке. Однако, если я хочу выразить быстрые импровизационные чувства, я буду получать удовольствие от работы на пленэре, при солнечном свете, свежем воздухе и естественном окружении.

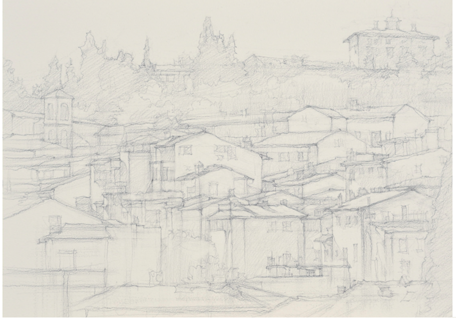
Вы преподаете?
Я преподавала акварель 18 лет. За эти годы, будучи учителем акварели на полную ставку, я обучила более 10 000 подростков и преподавание было моей любимой работой. Около полутора лет назад я приостановила преподавание и сосредоточилась больше на творчестве. Я посвятила первую половину своей жизни преподаванию, поэтому хотела бы провести вторую половину в самовыражении.

Акварельные советы
от Жасмин Щао-Ху Хуанг

Watercolor Tips
by Jasmine Hsiao-Hui Huang

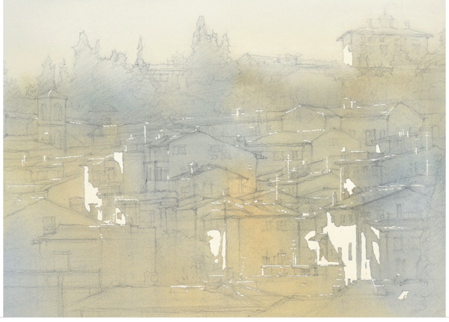
Причудливый город во Флоренции

Quaint Town in Florence. 35×51 cm. 2014



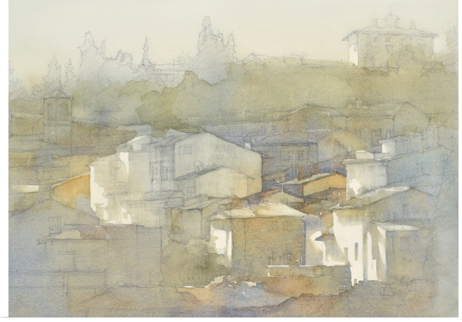
Шаг 1: Во-первых, я использовала карандаш мягкости 2В, чтобы сделать композиционный рисунок линиями разной толщины (легкие и тяжелые, медленные и быстрые), чтобы наметить различную степень сложности в областях акварельных заливок и мазков.

Step 1: First, I used a 2B pencil to draw the reorganized composition of the subject and paid attention to draw with varied lines (light and heavy, slow and fast) to suggest different degrees of completeness for the watercolor areas and strokes in later steps.



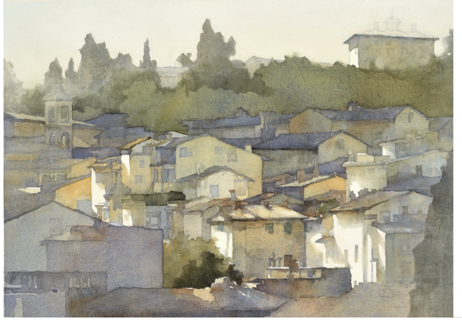
Шаг 2: Как только закончен рисунок, я использую маскирующую жидкость для освещенных солнцем участков на белых стенах. Я должна быть уверена, что это будут самые яркие части в работе. Затем я начинаю заливки неба и зданий.

Step 2: Once the drawing in pencil was complete, I used masking fluid to reserve areas of the sunlight on the white walls. I must make sure that these areas are the brightest parts in the picture. Next, I moved on to the brighter area and began by washing the sky and buildings.



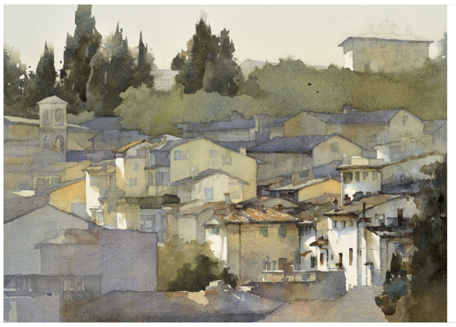
Шаг 3: Затем я добавляю еще цветные слои, чтобы добиться желаемого эффекта контраста. Как только бумага полностью высохла, я использую влажную широкую кисть, чтобы осветлить края заливок, и повторяю это несколько раз, пока не получится размытый эффект.

Step 3: Then I continued adding more layers on the colour patches to create my desired contrast effect. Once the paper was completely dry, I used a damp broad brush to lift off the paint on the edges of the colour patches and repeated this step a few times till I got the blur effect I wanted.



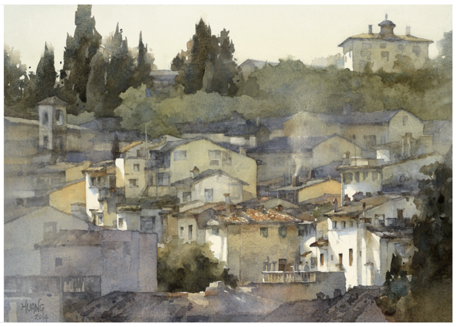
Шаг 4: Я продолжаю накладывать детальные слои цвета и высветлять некоторые излишне четкие края. Иногда я повторяю этот процесс лессировок, накладывая и смывая, поскольку формы и мазки получились не так, как я ожидала. В любом случае, это тот процесс, который создает тонкость и богатство тона в моей живописи.

Step 4: Next, I kept on layering some detailed colour patches and lifting off the paint on some sharp edges. At times, I repeated this glazing process, applying layers and layers and washing away the paint while needed, only because the forms and brushstrokes weren't as beautiful as what I expected. However, it's this kind of process which created the subtlety and richness in tone of my painting.



Шаг 5: Я перехожу к домам и добавляю темные тона для деревьев. До сих пор я придерживалась своего плана в эскизе, а именно: держать упрощенным отношения светлых и темных тонов, не вдаваясь в детали.

Step 5: I moved on to paint the houses and added some darks to describe trees. Till now, I've carried out my sketch-plan; that is to have a simplified light and dark pictorial structure without going into too much detail.



Шаг 6: Последний этап — самый сложный. Самое худшее было бы вглядываться в фотографию, теряясь в деталях. Поэтому я выбираю несколько областей для дальнейшего развития. Дым был вымыт, что смягчило границы зданий. Таким образом, это успешно подчеркнуло интригу главной области.

Step 6: The final stage was the most difficult one. At this point, the worst thing was to stare at the photo as you might get lost in the details. Therefore, I would choose several areas for further depiction.The smoke was washed out, it broke the hard edge of the building and soften it. In this way, it increased the intrigue of the focus successfully.

Jasmine Hsiao-Hui Huang,

Taiwan,

www.facebook.com/hsiaohui.huang.79

Jasmine is a young Taiwan artist emerged on international watercolor scene a few years ago. Her soft intimate paintings were highly appreciated by the jury of various competitions and she got an award in AWS. She has her very recognizable style and aesthetics. And her works featured in major international watercolor magazines around the world.

How did you come to watercolor?
Like everyone who learns how to paint, I had my basic training in art studios and that's the time I discovered watercolor. To me, watercolor is the best medium for studying colors. Later on, I got most of my arts training by self-taught and learning from peers.

Have you always wanted to become a professional artist?
I am a full-time artist now. The only thing I expect while learning on the journey of art is to have better artistic performance.

Are there artists in the past or present who inspire your Art?
I have been much influenced by the classical period of British watercolors and I admire the artworks of Thomas Girtin, John Sell Cotman, William Henry Hunt, Edward Seago, et al. The watercolors emphasize more on sketching always catch my eyes. What I adore is the purity which focuses on the beautiful pictorial composition without showing off techniques and colors.
As to my spirit of artistic creation, however, I regard Andrew Wyeth as my mentor. I highly respect Wyeth who had much belief in paying wholehearted attention to pursue aesthetic sensibility and create masterpieces. In all, the said artists are the role models whom I admire and pay respect to.

Do you have a goal in art?
I hope I can paint the ideal state which I've been pursuing in this lifetime. And this ideal state is my personal demand for perfection in art. To me, the journey of art is no destination, I just keep walking and keep evolving.

Do you consider that you found your own style?
I have been inspired and influenced by the classical period of British watercolors. My early artworks are realistic style using layering and detailed depiction techniques from the classic watercolors. In recent years, I started to emphasize on a watercolour style which expresses the succinctness of the pictorial composition. I focus on the wholeness and the sketch effect in my paintings, therefore my works represent a watercolor style highlighting more on toned-down colors and sketching at this stage. However, I am striving on discovering more personal style in the future.

How long does it take to complete one painting?
In order to achieve a more ideal level, I will spend more time to deliberate about the pictorial composition of my works in the art studio. So, it usually takes two to seven days for me to complete a work indoors. As to outdoor paintings, it emphasizes on the impromptu performance at the moment in time. Thus, it often takes 1.5 to 4 hours for me to finish a plein air painting.

Do you work on one or several paintings at a time?
Normally, I work on one painting at a time.

How do you find subjects for your paintings?
To me, a good subject is composed of some basic elements, such as the beauty of form, the arrangement of shapes, and the combination of small, medium, and large shapes to paint balance and rhythm into my artwork. I also consider whether there are intriguing objects to be depicted in the focal area, and whether the proportions of light and shadow, tonal values, and the location of reflections are perfect. Besides, the movement also counts. An artist must use composition to guide viewers' eyes or direct their gazes, creating a rhythmic flow like music. This kind of flow could be diagonal, S-shaped, or Z-shaped. With all these elements in hand, you have a "good subject" for creation.

What is your choice of paper, paints and brushes?
At present, I use two types of watercolor paper which are Arches Rough and Arches Fine Grain; Holbein watercolor paints; and De Vinci brushes (Germany) and Raphael brushes (France).

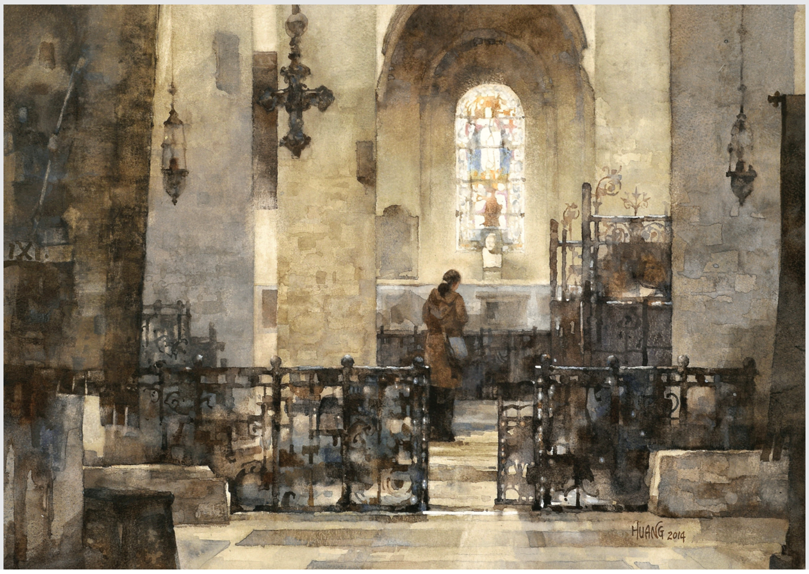
Which colors would you take if you had to limit your palette to 7 colors?
The colors such as Cobalt Blue, Ultramarine, Burnt Sienna, Alizarin Crimson, Cadmium Yellow, Vandyke Brown and Ivory Black are with good granulation for creating a versatile and delicate pigment particles. These are the colors I can't live without.

Does it make a difference for you to paint in studio and in plein air?
To paint on site or in the studio depends on what I want to render in my artworks. If I want to express a high degree of completeness of my artwork, I'll choose to paint in the studio. As I need more time to think and contemplate a composition to meet my needs perfectly, it's not possible to paint on site in a limited time and to finish a painting like this in a rush. However, if I want to express a casual and impromptu feel, I will enjoy painting on site to immerse myself in the sunlight, fresh air and natural surroundings.

Do you teach watercolor classes?
Yes, I'd been teaching watercolor for 18 years. Over those years being a full-time watercolor teacher, I had taught more than 10 000 teenagers and teaching watercolor was my favorite job. Just about one and half years ago, I stopped teaching and began to commit myself to artistic creation. I've spent the first half of my life to make contributions to education, therefore I would like to spend the second half to complete myself.

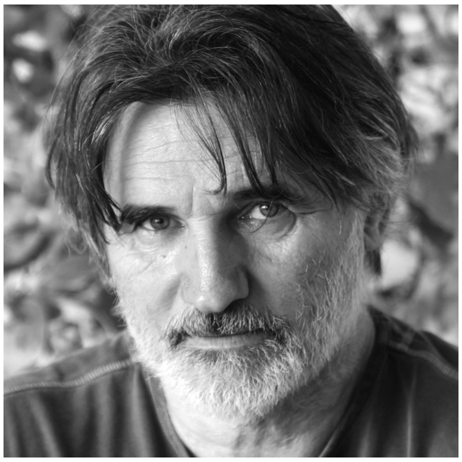
ЖАСМИН Щ.-Х. ХУАНГ. Вера.

JASMINE H.-H. HUANG. Faith. 36x51 cm. 2014



Эндре Пеновац

Сербия



Эндре Пеновац — свободный художник, окончивший Академию художеств в Сербии в 1984 году. Он получил множество премий на международных выставках, включавших несколько раз его работы в каталоги Международного Акварельного общества. Его работы представлены во множестве частных коллекций в Европе, Америке, Азии и Австралии, а также во многих публикациях в Интернете и печатных изданиях, включая Saatchi Art Newsletter, Vogue Britain. Интерес к его мастер-классам постоянно растет.

Вы выбрали акварель или это акварель выбрала Вас?
Я выбрал ее, но теперь я связан с акварелью навечно.

Что Вас привлекает в акварели?
Характеристики техники и ее непредсказуемость — в то же время акварельная живопись способна создавать чудеса.

Какие сюжеты Вас вдохновляют?
Сюжеты, в которых я вижу возможности для раскрытия этой уникальной техники, вдохновляют меня.

Вы повторяете свои сюжеты в различных версиях?
Да, потому что трудно написать совершенную работу, и надежда на совершенство вдохновляет меня писать следующую версию.

Вы предпочитаете писать в студии или на пленэре?
На пленэре приятнее, там я могу больше входить в состояние. Но работа в студии тоже имеет свои преимущества, например там ничего не мешает.

Что для Вас важнее — тон или цвет?
Тон.

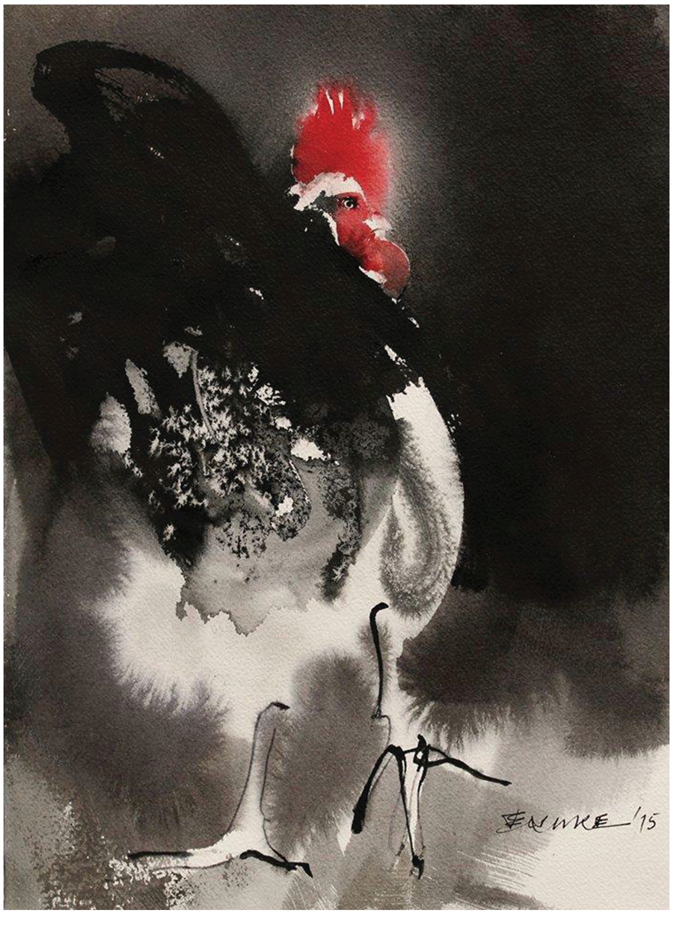
Вы пишете объект, как его видите или как он выглядит?
Я пишу его, как чувствую, а не как он выглядит.

Какую Вы используете бумагу?
Я использую чаще всего Arches Grain Fin, но также пользуюсь Hahnemuhle, LANA и Fabriano.

Вы работаете круглыми или плоскими кистями?
Я пользуюсь и теми и другими, и кроме того, использую обратный конец кисти.

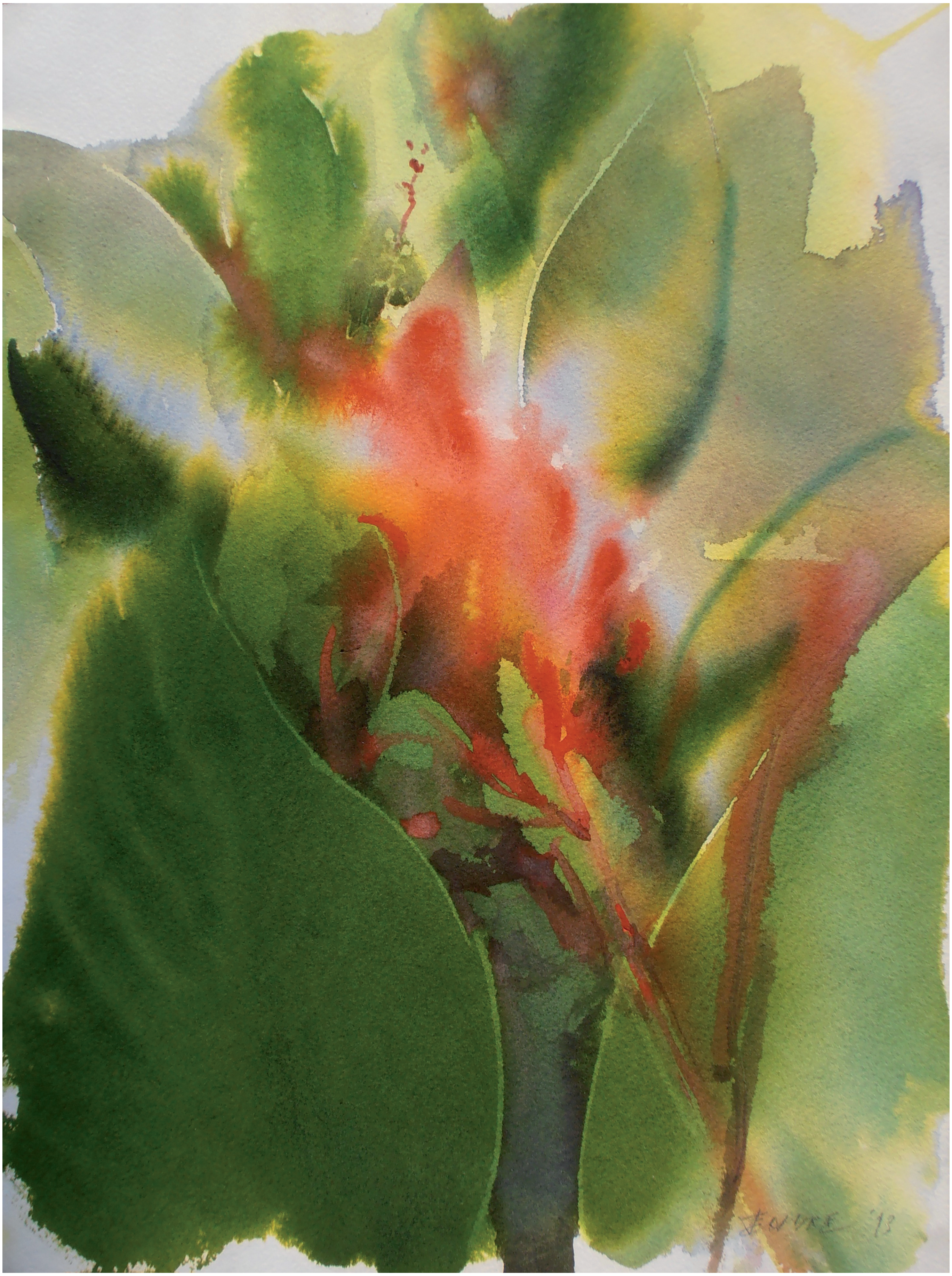
Как часто Вы довольны своим произведением?
Я редко полностью удовлетворен своей живописью, также редко я абсолютно недоволен, чаще всего я чувствую что-то среднее между этими двумя крайностями.

Есть ли для Вас волшебство в акварели?
Для меня волшебство именно в ее способности к чуду. Соединение бумаги, пигмента и воды может создать такое чудо, о котором вы не могли и подумать и не могли представить ранее.



Э. ПЕНОВАЦ. Вехеменс.

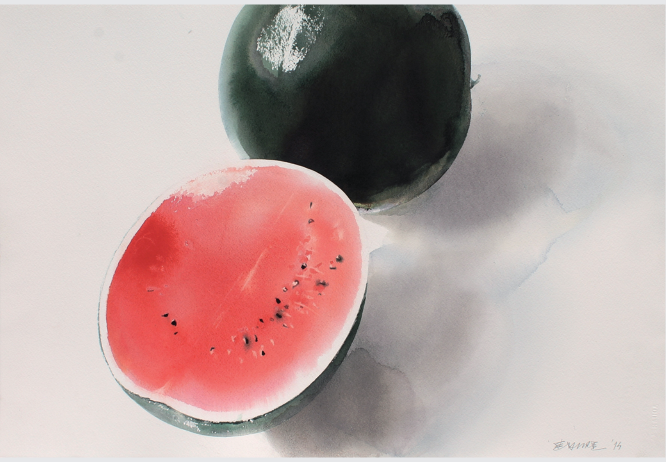
E. PENOVAC. Vehemence. 38x28 cm. 2015



Э. ПЕНОВАЦ. Канна / E. PENOVAC. Canna. 38x28 cm. 2013

Endre Penovac,
Serbia,
www.penovacendre.com

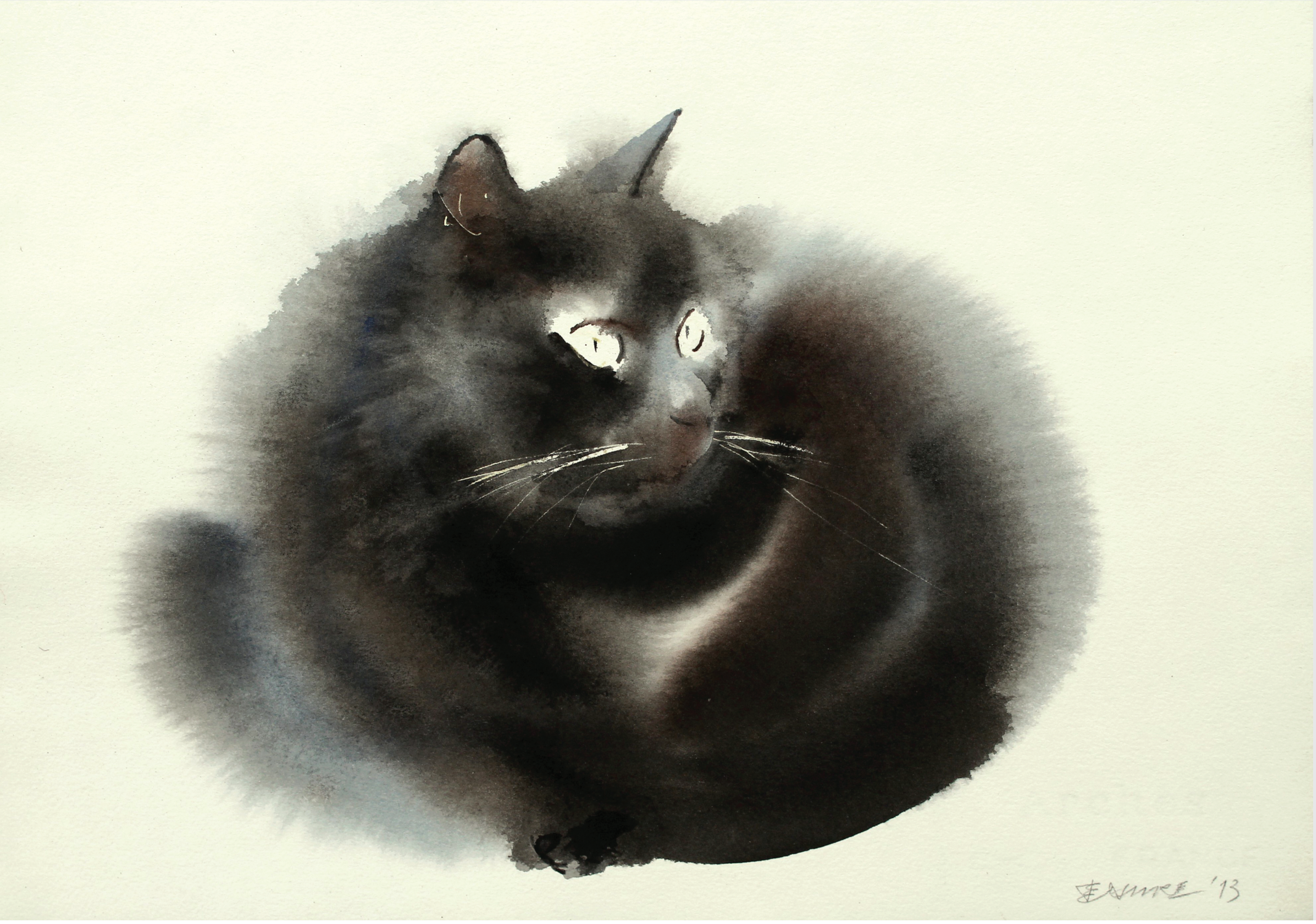
Endre Penovac is a freelance artist graduated from Academy of Arts, Novi Sad (Serbia), in 1984. He has won numerous international awards in juried exhibitions having his paintings qualified for the Catalogue of International Watercolor Society several times. His artworks are represented in numerous private collections in Europe, America, Asia and Australia and have been featured in many recent online and printed publications including Saatchi Art Newsletter, Vogue Britain. He is increasingly in demand internationally to conduct his watercolor workshops and demos.

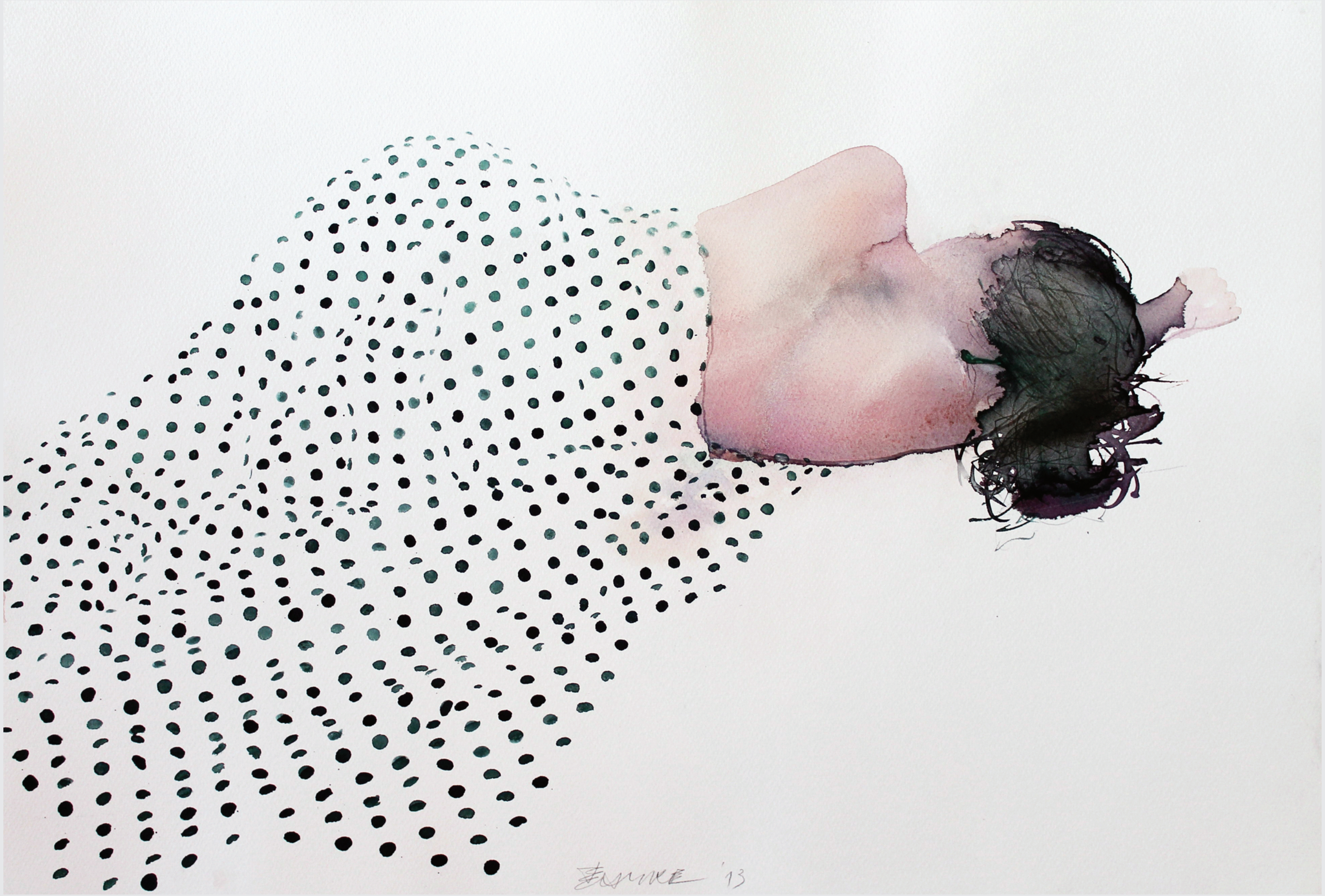


Э. ПЕНОВАЦ. Полтора.

E. PENOVAC. One And a Half. 38x56 cm. 2014

Э. ПЕНОВАЦ. Бози / E. PENOVAC. Boszi. 28x36 cm. 2013





Э. ПЕНОВАЦ. В крапинку.

E. PENOVAC. Dotted. 38x56 cm. 2013

Have you chosen watercolor or it is watercolor that has chosen you?
I have chosen it but I am bound by the watercolor forever.

What does inspire you in watercolor?
The characteristic of the technique and its unpredictability, but at the same time watercolor painting is capable to create unexpected wonders.

What kind of subjects does give you inspiration?
Subjects in which I am able to recognize the possibilities of this unique technique give me the inspiration.

Do you repeat your subjects in different versions?
Yes, because it is hard to paint the perfect picture and the hope of the perfection inspires me to paint the next and subsequent versions.

Do you prefer to paint in studio or in plain air?
The outdoor painting is more enjoyable, I can work with more empathy. But working in the studio also has its advantages for example it excludes the disturbing effects.

What is more important for you – tone or color?
Tone.

Do you paint an object as you know it or as it looks?
I paint it as I feel but not as it looks.

What paper do you use?
I use Arches Grain Fin paper the most often, but I use Hahnemuhle, LANA and Fabriano papers as well.

Do you paint with round or flat brushes?
I use both kinds of brushes and on the top of these I use the opposite end of the brushes too.

How often are you happy with your painting?
Rare I am fully satisfied with my works, rare I am absolutely not but most of the time I feel my paintings between these two extremes.

Is there a magic in watercolor for you?
The magic for me exactly its capability for the miracle. Meeting of the paper, the pigments and the water can offer such a wonder. You can not think of and you can not imagine in advance.

Джо Фрэнсис Доуден

Англия

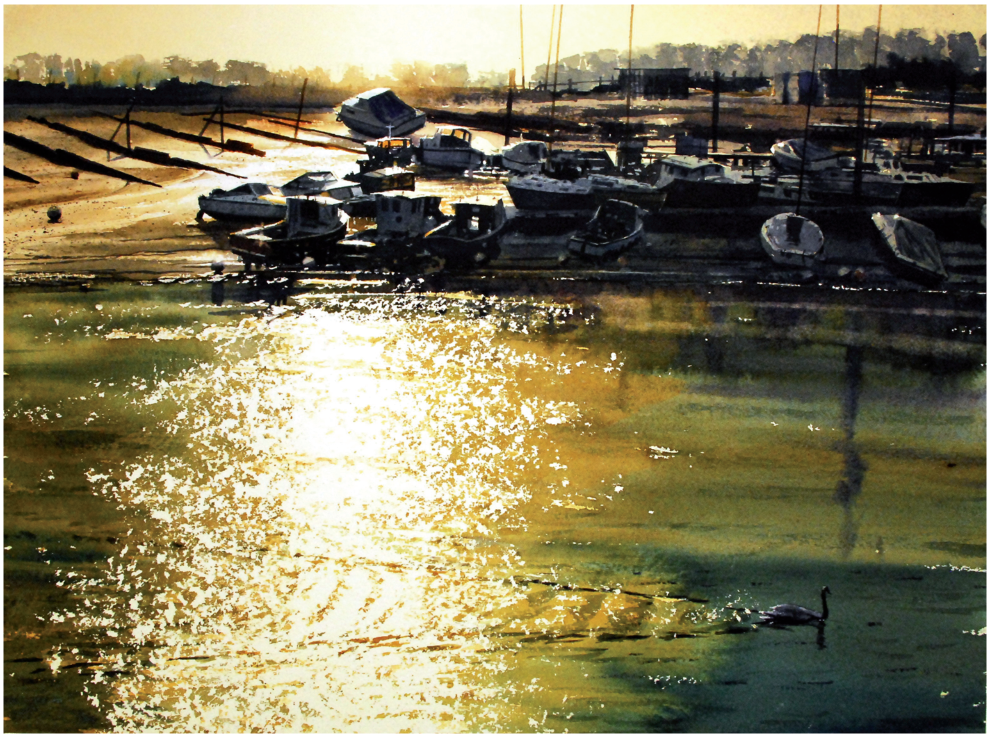
www.joedowden.net

Джо Френсис Доуден родился в Лондоне. Он является автором книг и журнальных статей, опубликованных по всему миру. Джо известен своими ТВ-программами, DVD, семинарами и демонстрациями. Его работы выставлялись и представлены в коллекциях во многих странах по всему миру.

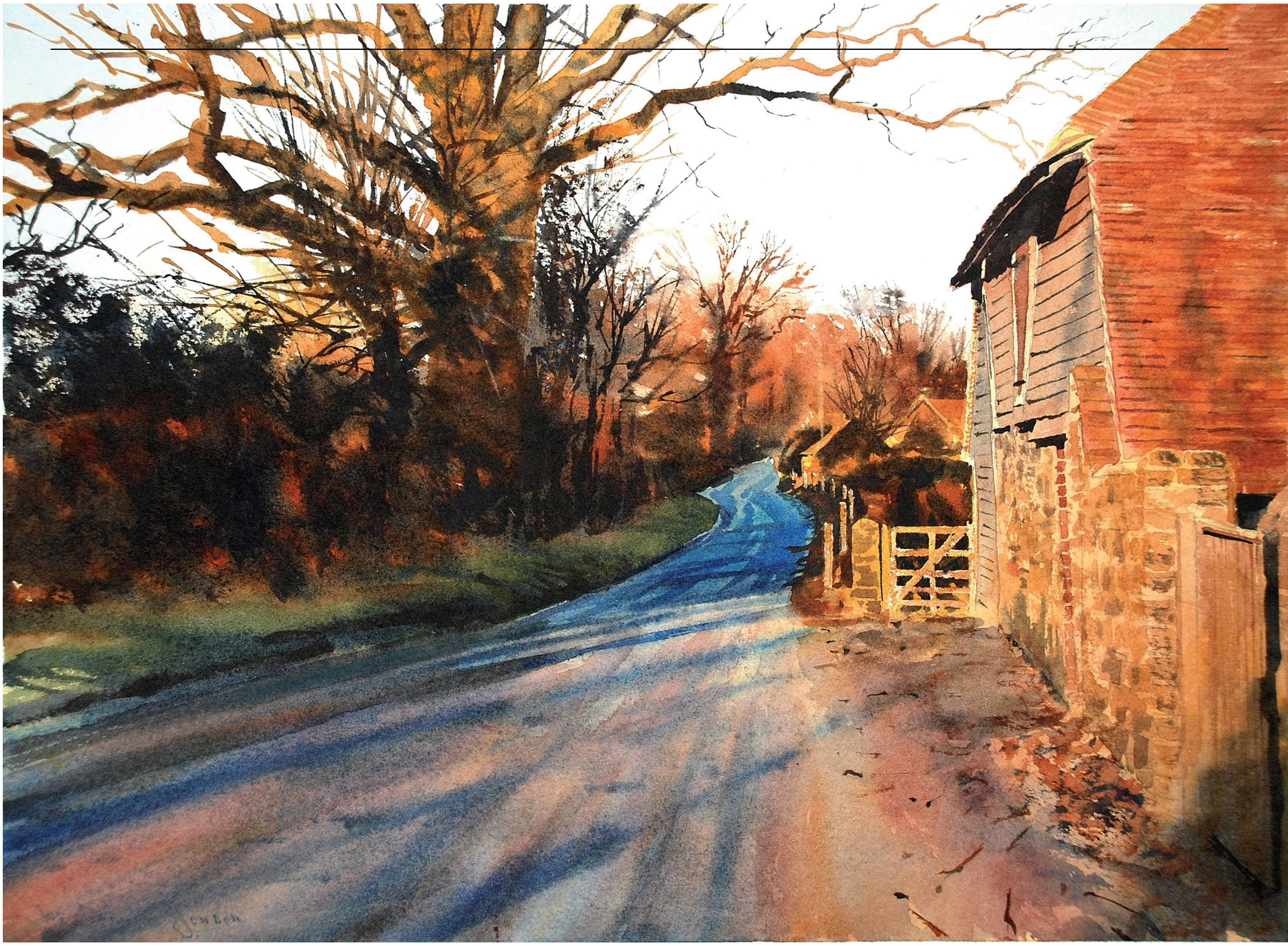
Вы всегда были профессиональным художником?
Я начал как профессиональный художник в 1982 году, тогда еще занимался другой работой. Начиная с 1990 года у меня была возможность содержать себя акварельной живописью, но я решил отойти от живописи, чтобы оживить свое искусство.

Как Вы стали известным в мире преподавателем акварели?
Я никогда не думал о себе как о мировой знаменитости. Мне кажется, люди знают обо мне, поскольку мои книги были переведены на другие языки. Иностранные заказчики обращались ко мне, потому что хотели приобрести мои пейзажи с водой. Вода для меня это что-то изумительное. Клиенты из стран, где вода очень ценится, таких как Арабские Эмираты, заказывали мне пейзажи с водой. Еще один фактор – демонстрационные мастер-классы. Работа на мастер-классах научила меня писать более энергичным и чистым способом, быстро и непосредственно. Ограничение по времени заставило меня писать быстрее и усовершенствовало мои живописные возможности. Я провожу мастер-классы 22 года. Я все еще помню свою первую демо-работу на тему воды – на удивление все прошло хорошо. Мастер-классы дали мне уверенность. Многие работы на мастер-классах удавались по случайности. Некоторые из них попали на важные выставки в Лондоне.

Вы ставите перед собой разные цели, когда пишете на мастер-классе и когда работаете над картиной для выставки?
Цель мастер-класса создать картину, достойную стать частью коллекции галереи, по-настоящему хорошую работу, которую я могу продать. Я ставлю высокую планку, поэтому могу получить лучшую работу, насколько это возможно, и чему-то научиться. Обычно я не планирую свои демо. Я предпочитаю не знать, что я собираюсь писать, пока не начну. В этом случае люди могут видеть действительно важный процесс предварительного задумывания картины. Эти решения могут быть тем, что создает или разрушает работу. Я стараюсь развлечь публику и сделать ее счастливой. В этой жизни так много проблем! Если люди



Д. Ф. ДОУДЕН. Литтлхэмптон.
J. F. DOWDEN. Littlehampton.
52x41 cm. 2008



Д. Ф. ДОУДЕН. Фиттлуотс / J. F. DOWDEN. Fittleworth. 39x28 cm. 2008

смогут получать удовольствие от своей деятельности, они смогут забыть о проблемах и стать на какое-то время счастливее. Они этого заслуживают. Это также поможет им научиться большему, потому что счастливые люди полностью увлечены. Поэтому моя первая цель – понять, что нужно людям, которых я обучаю, и увлечь их. Только тогда можно по-настоящему общаться. Они почувствуют себя уверенно и будут мотивированы, чтобы учиться.

Я всегда понимаю, что вряд ли среди моих студентов есть более сильные художники, чем я, но это, вероятно, потому, что у них не было возможности. Я уважаю своих студентов.

Что для Вас более характерно: подсказывает ли тема какой-то особый живописный подход или Вы подыскиваете сюжет, подходящий для демонстрации определенной техники?

Это такой замечательный вопрос! Что касается меня, то все идет от сюжета. Я следую за сюжетом, не за техникой. Сначала я смотрю на объект и говорю: «Как я сделаю это?» Я заинтересован в том, что вижу. Я пытаюсь писать то, что вижу. Я пытаюсь найти способы поместить трехмерный мир, который вижу, в двухмерное пространство на бумаге. Это волшебство акварели.

Как Вы находите сюжет?

Я стараюсь держать ум открытым и наблюдать мир таким, какой он есть, чем излишне навязывать свое видение. Это трудно, но работы других художников помогают мне видеть больше возможностей.

Я пишу как освещен предмет, а не сам предмет. Я всегда помню о том, что пишу не предметы и объекты, а свет и пространство. Это почти всегда означает живопись при ярком свете. Чтобы получить качественное освещение выраженные тени и текстуру, я выбираю сюжеты раннего утра или вечера, с солнцем под низким углом, дающим лучший свет и контраст объекту. Я пишу как освещен объект, а не сам объект. Сначала я выбираю освещение, а затем объект. Если я хочу писать реку, я выбираю особое время, чтобы получить освещение. Я живу примерно на уровне 52 широты – довольно далеко к северу – поэтому свет проходит под низким углом большую часть года.

В Москве свет так прекрасен, что я намерен писать по фотографиям, которые я там сделал. Москва находится на 55 градусе широты, и качество света восхитительно.

Вы пишете каждый день?

Нет, я не занимаюсь живописью каждый день. Мне нравится делать перерывы. Это помогает моему восприятию обновиться. Это не значит, что это плохо – писать каждый день. Многие живописцы имеют прекрасный результат, делая так, но мне нравится делать перерывы, и я верю, что я возвращаюсь со свежим взглядом. Я редко перестаю думать о живописи. Любая мысль может улучшить уровень живописи. Мне никогда не нужно быть в определенном настроении, чтобы писать. Я могу писать в любое время, у меня никогда не кончается вдохновение, в частности от того, что я провожу целые дни наблюдая, а не занимаясь живописью. Так, когда я приступаю к живописи, у меня огромный запас идей в голове.

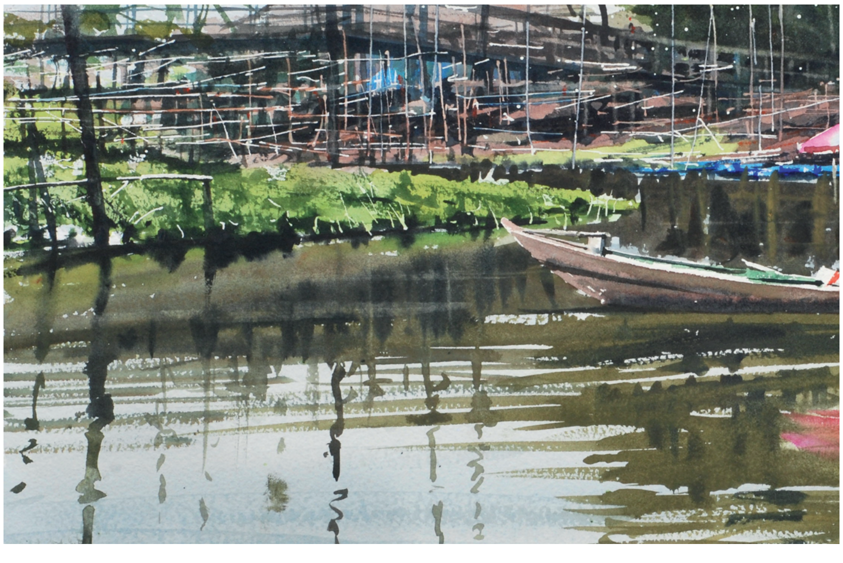
Что Вам дает преподавание как художнику?
Привилегия проводить мастер-классы для коллег-художников дает турбо-заряд как у ракеты. Я получаю так много от общения с художниками, и часто мои законченные демонстрационные работы – результат отдачи от зрителей, что потом входит в мой личный арсенал приемов и откровений. Требующийся для этого адреналин форсирует мои усилия и улучшает мои способности. Преподавание и мастер-классы – это отдельный случай. Некоторые художники в Великобритании сгорели, занимаясь этим слишком много, без перерывов. В Великобритании я меняю темы, чтобы работы оставались свежими. У меня есть по крайней мере 50 полностью готовых курсов, и я все время работаю над новыми. Когда я выхожу с учениками на пленэр, я планирую прибыть на место очень рано и сначала закончить свою собственную работу. В Хорватии я беру маленькую лодку и плыву к месту, которое хочу написать, делаю пару этюдов, потом я уже заказываю катер побольше, чтобы вернуться туда со студентами, так что когда они приезжают, у меня уже полностью сформированная работа, и я могу концентрироваться на том, чтобы им помогать. Важно, чтобы студенты быстро начали писать. Во время преподавания я всегда думаю о том, что может помочь, что нового я могу придумать. Это жизненно важно для преподавателя – быть полностью заряженным, иметь впечатляющие идеи. Художника нужно оберегать от попадания в колею. Это особенно касается преподающих художников, которые учат все время по одному шаблону от сюжета к сюжету. Они могут выдохнуться. Искусство уникально. Вы должны видеть свои лучшие качества, свои способности. Это должно охраняться, поддерживаться, защищаться. Всегда делайте что-то интересное и захватывающее.

Вы используете очень яркие цвета. Какие краски для Вас необходимы?
Мне нравятся кинахридоны – особенно золотой и розовый. Я делаю много слоев. Я восхищен работой Сергея Андрияки за его многослойный подход. Я обратил внимание многих британских художников на его работу. Я использую цвета очень интенсивно. Я уравновешиваю их интенсивным светом чистой бумаги и использую для темных мест такие цвета, как серая Пейна. Во время демонстрации я использую ультрамарин и умбру жженую для темных, но иногда переключаюсь на серую Пейна для самых интенсивных темных. Мои работы больше представляют тональные контрасты, чем цвет. Если контрат хорош, они все равно будут казаться цветными.

Хорошо ли иметь фиксированную палитру цветов?
Еще один замечательный вопрос. Для меня абсолютно нет. Я стараюсь совершенно менять свою палитру и использовать другие цвета. Иногда даже больше. Недавно я экспериментировал с перманентной версией вермилиона, и впервые использовал виридиан. Я ищу разные способы получения серого. Я всегда пытаюсь увеличить разнообразие окружающих цветов, которые могут насыщать каждую работу. Полная смена палитры может полностью оживить вашу картину, придавая новое звучание. Некоторые технически отличные британские художники получают преимущество от отказа от заученной формулы своей палитры. Некоторые художники действительно понимают, почему они используют ограниченную палитру, и у них это особенно хорошо получается, и это не то, что я могу рекомендовать каждому, но пока я пишу, я буду менять свою палитру. Я использую краски «Ленинград» для работы на пленэре, и с 36 цветами в коробке могу менять палитру просто оставляя те же цвета, но смешивая их с другими.

Вы используете какие-то особые бренды бумаги, кистей, красок?
Моя бумага на каждый день – Arches 300 г грубой текстуры. Она чрезвычайно прочная и надежная. Также я использую Fabriano Artistico Extra White. Она очень дешево стоит там, где я живу. Моя бумага номер один на все времена – Whatman 400 г CP. Она белая, очень тонкая и с ней можно делать что угодно, когда вы поймете как с ней работать. Она никогда не была бумагой для новичков, и массовый рынок так и не заинтересовался ею. В Великобритании я ищу высококлассного и уважаемого производителя бумаги, чтобы делать что-то стоящее около 25 фунтов за лист. Нам нужно купить резервный цилиндрический прокатный станок. Даже маленький весит 5 тонн. Довольно сложно получить ту бумагу, которую мы хотим, но на таком станке можно производить бумагу мирового класса.

Вы предпочитаете писать в студии или на пленэре?
Я предпочитаю работать на пленэре. Я работаю в пяти ситуациях: ТВ-студия, демонстрационный мастер-класс, фотостудия, на улице, моя мастерская. Самая сложная ситуация – это телевизионная студия.



Д. Ф. ДОУДЕН.

Лачадор. Торговый мостик.

J. F. DOWDEN. Lachador Market Bridge.

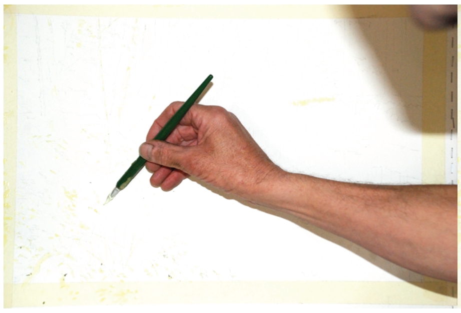
49x32 cm. 2015

Акварельные советы от Джо Фрэнсиса Доудена

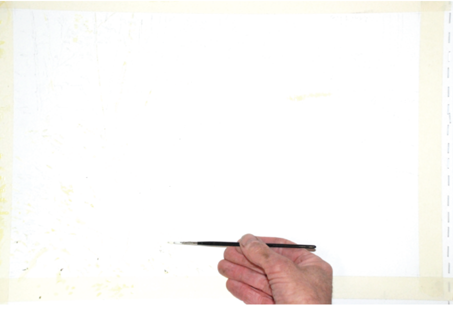
Watercolor Tips by Joe Francis Dowden

Лесная река

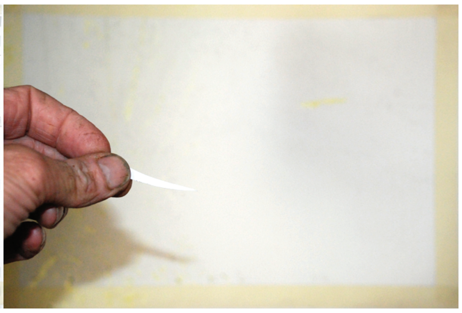
Forest River. 44x28 cm.



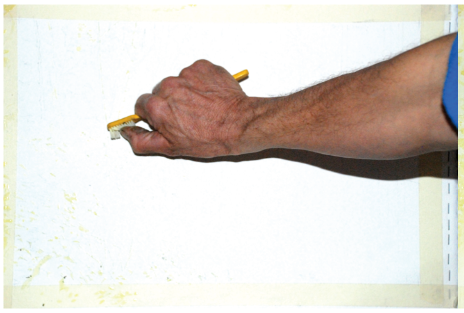
Шаг 1: Я работаю на левой части картины — покрываю макирующим составом тонкие линии веточек и некоторые листья тонким карандашом.



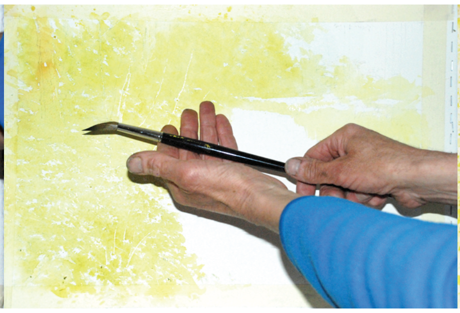
Шаг 2: Покройте маской свет на стволах деревьев на правой стороне и ветви остроконечной кистью с круглым концом. Маскируйте несколько листьев на переднем плане синтетической кистью и некоторые большие травинки на переднем плане.



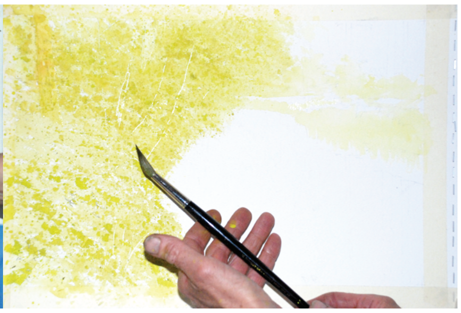
Шаг 3: Вырежьте несколько острых кусочков простой (не акварельной) бумаги в форме кинжала. Опустите их в маскирующую жидкость и замаскируйте ими острые края листьев крапивы на переднем плане. Каждый кусок бумаги может быть использован только ограниченное количество раз, так что полезно иметь 10 или 12 готовых к использованию.



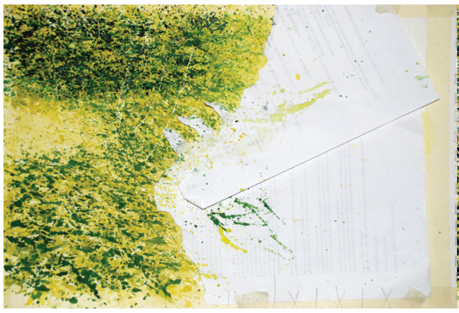
Шаг 4: Используйте зубную щетку, чтобы распылить жидкость маскировки над некоторыми участками. Это даст прекрасный эффект сияния света на листьях.



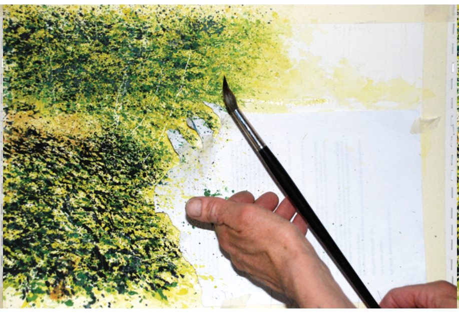
Шаг 5: Смешайте большое количество кадмия лимонного, или любой желтый с сиеной жженой, или другой коричневой, например умброй жженой, и немного ФЦ зеленой или любой ярко-зеленой, чтобы получить желто-зеленый. Свободно набрызгайте по площади дерева и на переднем плане. Защитите область реки путем наложения бумаги. Для убедительной текстуры побрызгайте водой на передний план в первую очередь. Затем брызгайте краску. Используйте краску очень влажную и насыщенную. Слои в этой технике могут дать очень реалистичный эффект листвы переднего плана.



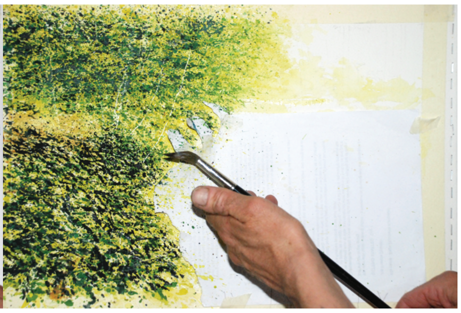
Шаг 6: Замаскируйте все большое дерево слева, когда высохнет, затем повторите процесс разбрызгивания. Сделайте смесь темнее и зеленее, используя те же цвета. Повторите процедуру несколько раз, добиваясь узора темного тона и оставляя много светлых акцентов.



Шаг 7: Я сделал трафарет из нескольких кусочков бумаги, разорвав по форме ветвей и деревьев. Они скрепляются вместе, создавая форму правой боковой кромки леса. Это защищает правую сторону картины от брызг. Затем я набрызгиваю интенсивный темный, смешанный из серой Пейна с ФЦ зеленой.

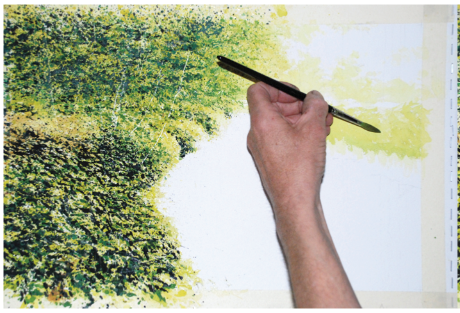


Шаг 8: Замаскируйте все большое дерево слева, когда высохнет, затем повторите процесс разбрызгивания. Сделайте смесь темнее и зеленее, используя те же цвета.

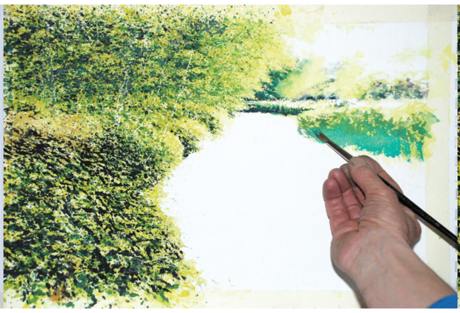


Шаг 9 (1): Ударяю кистью по ладони, чтобы произвести эффект брызг. Картина сочетает маску с разбрызгиванием, чтобы произвести эффект листвы на переднем плане. Лучшая кисть для этой техники — колонок. Синтетические кисти делают много мелких отметин и не являются эффективными.

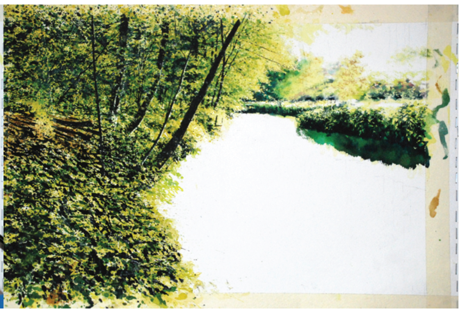
MATERIALS.
44x28 cm, Arches 300 g rough. Russian Sable brushes pointed round № 7, 12 — or the biggest you can get. Toothbrush. Pointed synthetic brush. Ordinary paper such as typing paper. Scissors. Masking fluid. Tube and pans paints — Winsor and Newton, Leningrad and Schmincke.
МАТЕРИАЛЫ.
44x28 см, Arches 300 г грубой текстуры. Кисти из русского колонка, острые круглые № 7, 12 или самые большие, которые вам удастся найти. Зубная щетка. Обычная печатная бумага. Ножницы. Маскирующая жидкость. Краски в тюбиках и кюветах — Winsor and Newton, Ленинград и Schmincke.



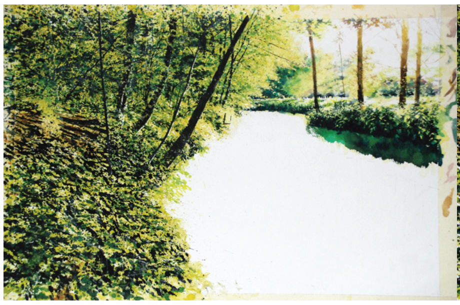
Шаг 9 (2): Работаю на правой стороне реки, применяя светло-желто-зеленый цвет из большого количества кадмия лимонного с сиеной жженой и небольшим количеством зеленого ФЦ.



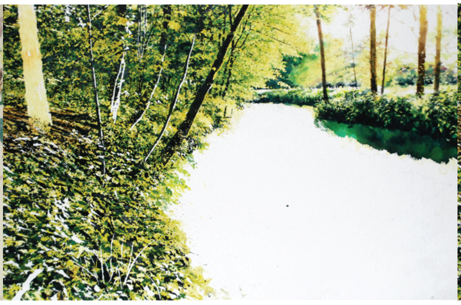
Шаг 10: Я пишу воду в технике сухой кисти над дальней лесной зоной выше правой части реки. Я написал слои темных цветов, смешав лимонную, сиену жженую и ФЦ зеленый. Затем я применяю ФЦ зеленый в дальнем лесу справа и добавляю кинахридон пурпурный, позволяя ему растечься и создавать интересные оттенки. В этой работе вы видите, как я применил кобальт бирюзовый светлый от Winsor и Newton. Этот цвет может быть смешан с голубой ФЦ, зеленой ФЦ и белилами.



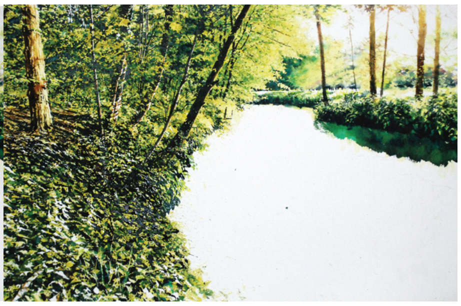
Шаг 11: Прописываю левые боковые деревья темной смесью серой Пейна и зеленого ФЦ. Прописываю тени деревьев на левой центральной части. Применяю оставшиеся темные смеси на переднем плане, придавая ему форму.



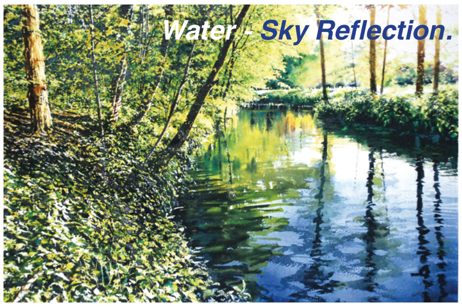
Шаг 12: Для окраски деревьев на правой стороне картины, подготовляю раствор кадмия лимонного, сиены жженой и смесь серой Пейна и зеленого ФЦ с добавлением сиены жженой. Использую воду для деревьев, и свободно провожу кистью через вершины деревьев для текстуры листьев. Это оставит грубую текстуру с участками сухой бумаги, а также на мокрые следы. Это желаемый эффект. Далее добавляю кадмий лимонный в мокрые верхние участки каждого ствола и листья сверху. Работаю быстро, прежде чем вода высохнет, добавляю сиену жженую в продолжение стволов и темный внизу.



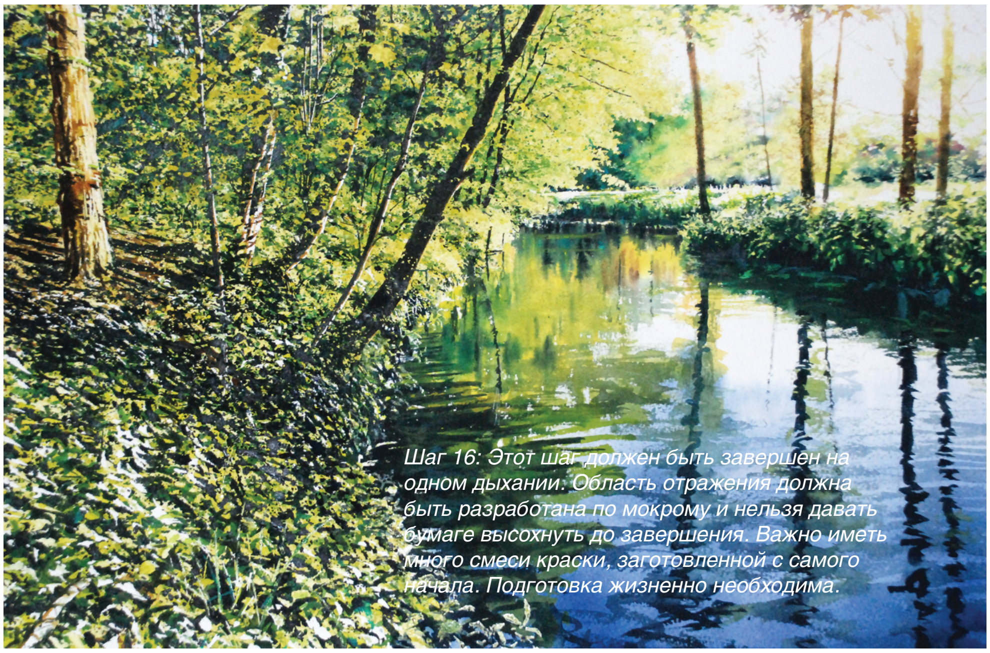
Шаг 13: Удаляю все маскирование. Если где-то не отстает, использую стирательную резинку.



Шаг 14: Нанесите воду колонковой кистью на дерево слева. Воспользуйтесь сухой кистью. Придайте текстуру тени дерева с левой стороны с помощью сиены жженой и темных смесей. Цвет растекается на мокрых участках и останавливается на сухих. Использование этой техники дает сочетание мягкости и жесткости одновременно.


Water - Sky Reflection.

Шаг 15: Я использовал смесь голубой ФЦ с серой Пейна. Намочите весь участок реки чистой водой, а не только нижнюю половину, где появляется цвет. Накладывайте цвет снизу вверх, останавливаясь в средней зоне так, чтобы верхняя половина реки оставалась белой бумагой. Я использовал много вертикальных и горизонтальных мазков для создания ряби.



Шаг 16: Этот шаг должен быть завершен на одном дыхании. Область отражения должна быть разработана по мокрому и нельзя давать бумаге высохнуть до завершения. Важно иметь много смеси краски, заготовленной с самого начала. Подготовка жизненно необходима.

Watercolor Tips
by Joe Francis Dowden

1. Work on the left side of the painting. Mask some fine lines for twigs with a dip pen. Mask some leaves.

2. Mask tree trunk lights on the right side of each trunk and branches with a pointed synthetic brush, (round brush). Mask a few foreground leaves using the synthetic brush. Mask some large blades of grass or reads growing in the foreground.

3. Cut 10 to 12 pieces of ordinary paper, not watercolour paper, in sharp dagger shapes like the one shown. Dip them in masking fluid and carefully dab them to mask many sharp edged nettle leaves in the foreground. Each piece of paper can only be used a limited number of times so it is useful to have 10 or 12 ready to use.

4. Use a toothbrush to spray masking fluid over some areas. This will give a fine sparkle effect of light on the leaves.

5. Mix a large Amount of Cadmium lemon, or any yellow with Burnt sienna, or another brown such as Burnt umber, and a little phthalo green or any bright green, to get a yellow-green color. Brush loosely over the tree area and spatter into the foreground. Protect the river area of the painting by overlaying with paper. For convincing foreground texture, spatter water into the foreground first. Then spatter paint. Use the paint very wet and strong. Layers of this technique can give very realistic foreground foliage.

6. Mask all the large tree to the left when dry, then repeat the spattering process. Use the same colors. Make the mixture darker and greener, using the same colors.

7. Repeat the process several times, building the pattern of darks and leaving many lights.

8. I made a stencil in from several pieces of paper ripped to produce the shapes of the branches and trees. These are taped together to create the profile or shape of the right side edge of the woodland. This is gives the shape of the woodland edge and protects the right side of the painting from spatter. Next I spattered intense dark made of Payne's mixed with Phthalo green.

9 (1, 2). The brush is banged on the palm of the hand to produce the spatter effect. The painting combines masking with spattering to produce the foreground foliage effect. The best brush for this procedure is a sable. Synthetic brushes make many small marks and are not effective.
Working on the right side river bank, apply light yellow green color of large amount of Cadmium lemon, with Burnt sienna and a small amount of Phthalo green.

10. I brushed water using the dry brush technique over the distant woodland area above the right side riverbank. I brushed layers of darker colors mixed with Cadmium lemon, Burnt sienna and Phthalo green. Next I applied Phthalo green to the distant woodland on the right and added Quinacridone magenta, allowing it to spread and create interesting varieties of dark with some Quinacridone magenta color showing. In the image you can see how I applied Winsor and Newton Cobalt turquoise light. This color can be mixed with Phthalo blue, Phthalo green, and white.

11. Brush over the left side trees with dark mixed from Neutral tint or Payne's grey and Phthalo green. Brush the tree shadows on the left centre ground. Apply the remaining darks in the foreground to pull it into shape.

12. For painting the trees on the right side of the painting, prepare pools of Cadmium lemon, Burnt sienna, and a dark of Neutral tint or Payne's grey and Phthalo green, with added Burnt sienna. Apply water to the trees, and drag water across the tree tops for the pattern of leaves. Drag a very wet brush loosely. This will leave a rough pattern with areas of dry paper as well as the wet. This is the desirable effect. Next, brush Cadmium lemon into the wet upper areas of each trunk and the leaf area at the top. Working fast before the water dries, apply Burnt sienna further down the trunks and dark at the bases. Use the brush to paint the broken area at the base of each trunk where each trunk disappears into the foliage.

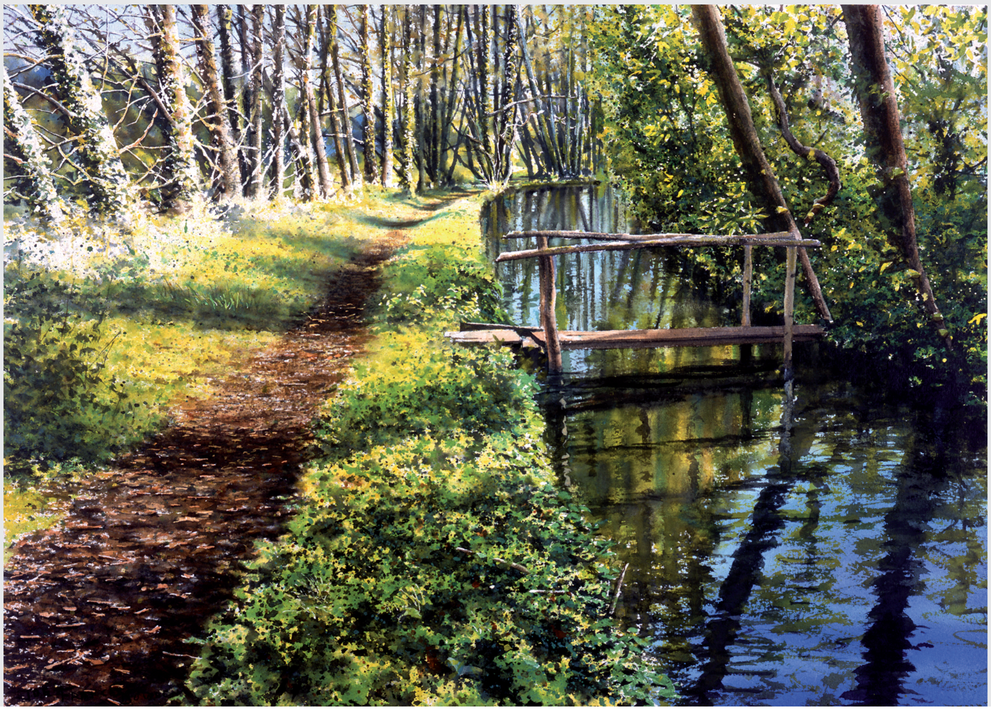
13. Remove all the masking. If any will not come off, use a rubber.

14. Drag water over the tree trunk on the left with a sable brush. Use the dry brush method. The brush mush be wet, but the paper dry. Apply the shadow pattern to the large left side trunk using Burnt sienna and darks. The color spreads through the water from the dry brush application, but remains stable and sharp on the dry areas. Applying water first using the drybrush technique give a complex soft and hard focus effect to shadows.

15. Mix Phthalo blue with Payne's grey. Wet the whole river area with clean water, not just the lower half where the color will be applied. Apply color from the bottom up, stopping in the middle area so the top half of the is white paper. I used many vertical and horizontal shapes and marks for a complex pattern of ripples.

WATER — WOODLAND REFLECTION.
Number 7 pointed round sable.

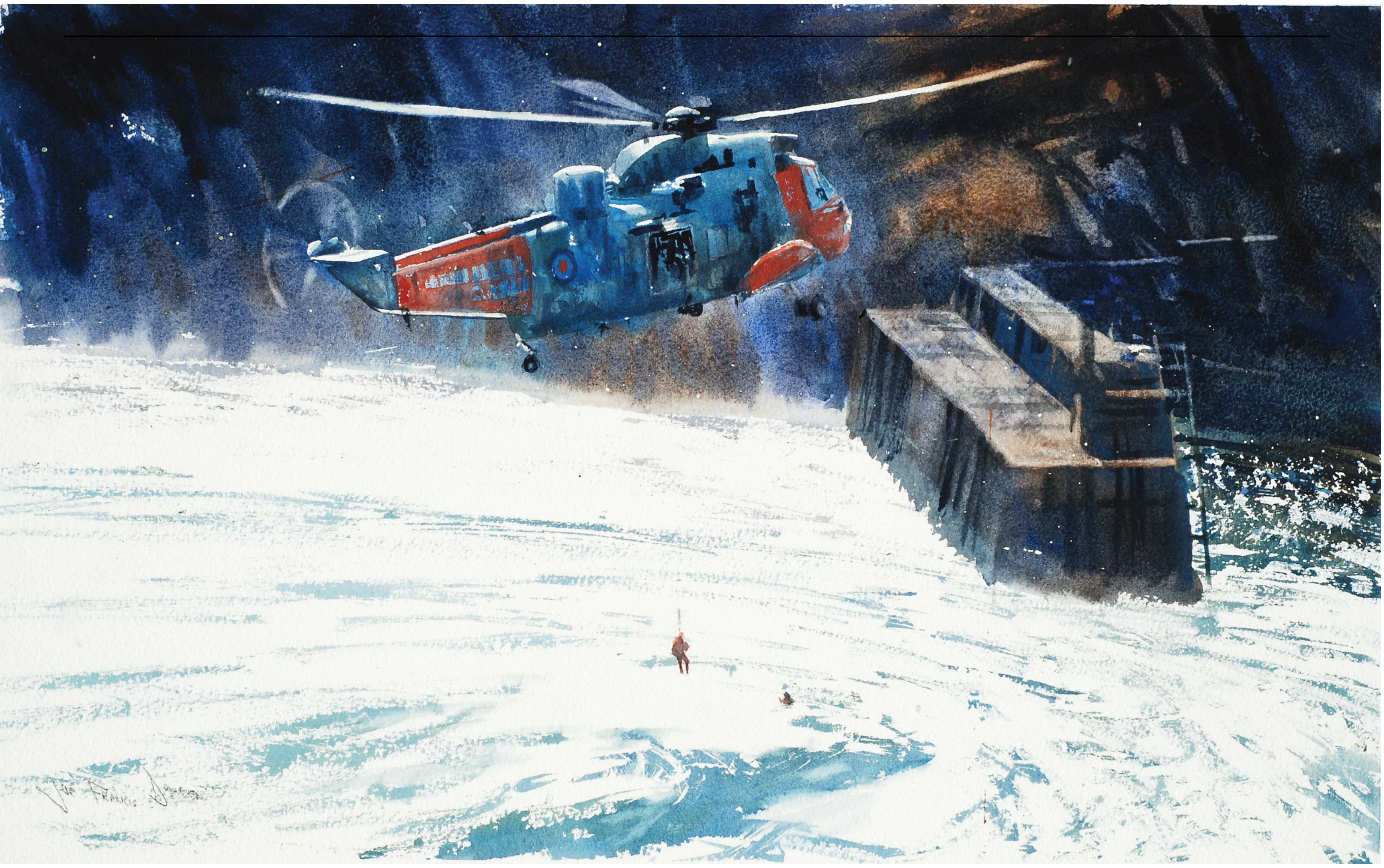
16. This step has to be completed in one go. The reflection area has to be worked wet, and not allowed to dry until completion. It is important to have plenty of paint mixed at the start. Preparation is vital.



Д. Ф. ДОУДЕН. Мостик.

J. F. DOWDEN. Little Bridge.

38x26 cm. 2012



Д. Ф. ДОУДЕН. Приземление. / J. F. DOWDEN. Downdraught. 42x28 cm. 2014

Что Вы думаете о соревнованиях среди художников?
Мне не нравится соревнования, но я полагаю, это неизбежно. Произведения живописи должны быть сделаны ради них самих, не как акт победы или поражения. С другой стороны, соревнование – огромный толчок к творчеству. Как художники мы всегда рады видеть коллег, выигрывающих большие конкурсы. Я имел честь быть на таких конкурсах, как WWET.

Считаете ли Вы, что ваши методы следуют традициям английской акварели?
Надеюсь, что нет, потому что английские традиции не помогали мне в развитии. Например, одна из традиций была в том, чтобы писать безжизненным серым, что отвернуло публику от акварели. Американцы придали движение нашей живописи в 1960-х. Мы почувствовали свободу – яркие цвета, сильные контрасты и маскирующая жидкость, – почти запрещенные одно время в английской акварели. Я учился у Роланда Хилдера. Он пользовался всем диапазоном контрастов. Он жил в Англии, хоть и родился в США. У него я научился использовать темные контрасты и как закладывать свет в начале работы. Большое влияние оказал Ричард Торн. Он писал яркими цветами. Он был последователем английской традиции Эдварда Хоппера, Джеймса Уайета, Филиппа Джеймса, также на меня оказал сильное влияние Джон Сингей Сарджент. Большим художником для меня был английский живописец Уильям Лайонел Уайли. Он писал морские пейзажи до 1920-х, и его выдающееся мастерство в рисунке вместе с акварельными альбомами поражали меня. Он тонировал бумагу и в то же время смачивал и натягивал ее на планшет и затем писал на пленэре, иногда на корабле. Из всех этих художников, которых я упомянул, единственными англичанами были Уайли и Торн. Все остальные были или есть американцы. С недавнего времени Россия, Восточная Европа и Азия с Австралией стали задавать тон в акварельной живописи. Мне нравятся такие художники, как У. Л. Уайли, Р. Торн, Ричард Болтон, многие австралийские художники, Станислав Золадз, Сергей Андрияка и многие русские художники (я был особенно впечатлен уровнем мастерства студентов на моем курсе в Москве, если я вернусь назад, я уверен, что смогу их научить чему угодно, и возможно, сам научусь чему-то).

Joe Francis Dowden,
England,
www.joedowden.net

Joe Francis Dowden was born London UK. He is an author of books and magazine articles published worldwide. Joe is famous with his TV programs, DVDs, seminars, demonstrations. His work was exhibited and represented in collections in many countries worldwide.

Д. Ф. ДОУДЕН. Осеннее озеро.
J. F. DOWDEN. Autumn Lake.
46x27 cm. 2014

Have you always been a professional artist?
I started as a professional artist in 1982. I still did other work. From 1990 I have been able to support myself on watercolor painting but I have chosen to do other work away from painting to keep my art revitalised.

How have you become a world renowned tutor in watercolor?
I have never thought of myself as world renowned. I think people know me because my books were translated into other languages. International customers come to me for paintings because they wanted paintings of landscapes with water. Water is an amazing thing to me. Customers from lands where water is highly valued, such as in Arabia, commission me to do paintings with water. Another factor is demonstrating. Demonstrating painting has taught me to paint in a more energetic and pure way, working rapidly, painting much more directly. Time limits have driven me to paint faster and this improves the ability to paint. I have demonstrated painting for 22 years. I still remember my very first demo — of water — and to my surprise it went well. Demonstrating has given me confidence. Many demonstration paintings would turn out well, by accident. Some of these went into major exhibitions in London.

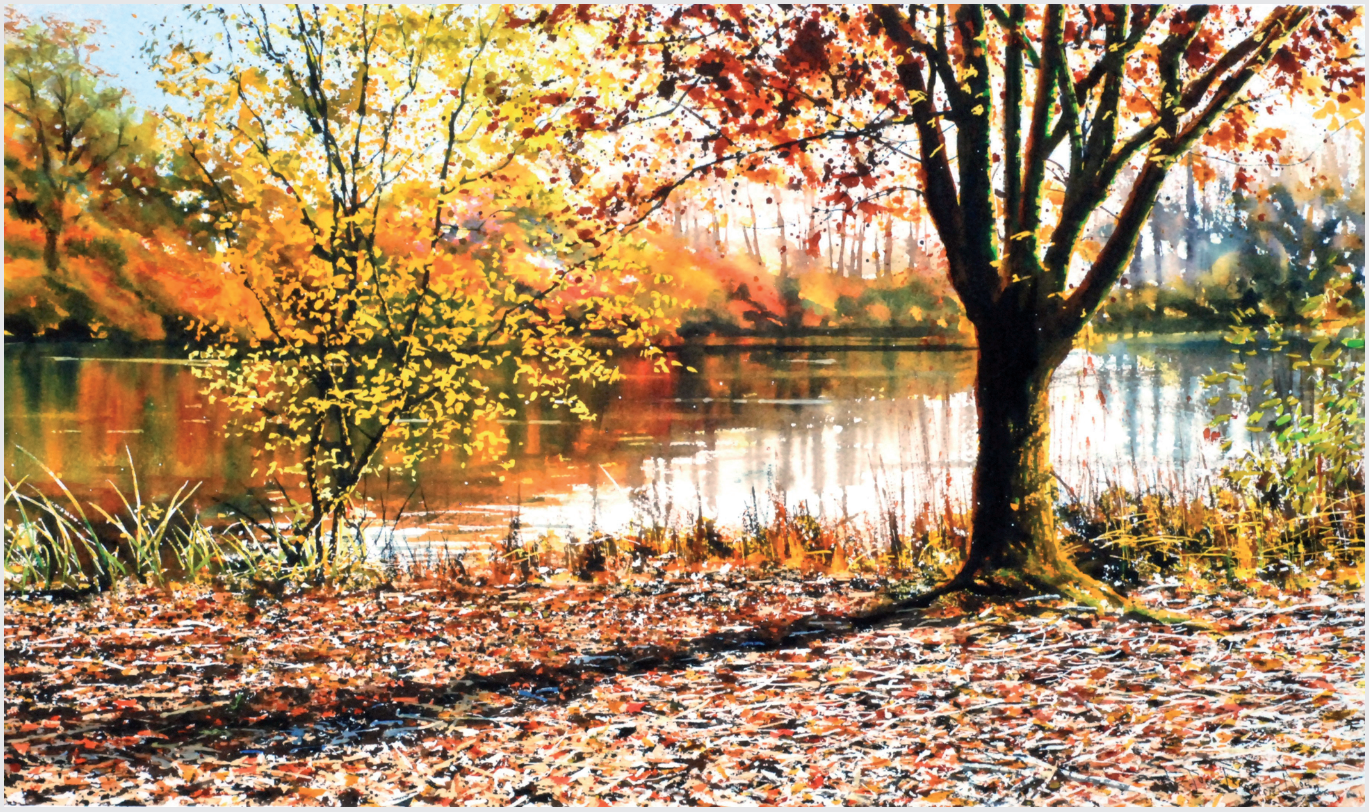
Do you put before yourself different goals when you paint demos or when you work on a piece for an exhibition?
The goal of a demo is to produce a gallery standard painting, a really good painting that I can sell. I set my target high so I can get the best possible painting. By aiming high, I get a much better painting, and the artists can learn a lot. I do not usually plan my demo. I prefer not to know what I am going to paint until I start. This way, people can see the really important processes which go into setting up a painting before it is painted. These decisions made at the outset can be the ones which make or break a painting. I try to entertain the audience and make them feel happy. There are so many problems in this life, if people can enjoy themselves they will forget their troubles and be happy for a while. They deserve this. This will also help them to learn more, because happy people are fully engaged, so my first goal is to consider the needs of the people I am teaching, and to engage them. Only then can one really communicate with them. They will feel confidence and they will be motivated to learn. If I can make them laugh they will learn better, because laughter energizes the mind and allows people to take in far more knowledge in my experience. Also, if you are very tired, and you laugh, you will not feel tiredness for a substantial period of time after laughing. Laughter completely removes any tiredness. It also shows the audience that I don’t take myself seriously, and that make people receptive to what you are teaching. No one wants to listen to arrogant or proud people. I am always aware that in any audience there are likely to be better painters than me, but perhaps they have not had the opportunity. I respect my audience.

What is more common for you: does a subject inspire you to find a particular technical approach or do you look for a subject that suits the technique you plan to demonstrate?
This is such a great question. For me it gets to the root of all painting. I am driven by the subject, not the technique. I look at the subject first, then I say, “How will I do it”. I am interested in what I see. I try to paint what I see. I try to find ways of putting the three-dimensional world I see in two dimensions, on paper. This is the magic of watercolour.

How do you find a subject to paint?
I try to keep my mind open and observe the world as it is, rather than superimpose my view on it. It is difficult to do this, but the work of other artists help me see more possibilities.
I PAINT HOW THE SUBJECT IS LIT, NOT THE SUBJECT ITSELF.
I always remember that I am painting not things and objects, but light and space. To do this I seek well lit subjects. This almost always means painting in bright light. To get the quality of light, the distinctive shadows and patterns, I choose subjects early or late in the day, with the sun at a lower angle giving better light and contrast on the subject, than with the sun dead overhead. I paint how the subject is lit, not the subject itself. I choose the lighting conditions first, and the subject second. If I want to paint a river, I choose a specific time to get the quality of light. Where I live is 52 degrees north — a long way north on the planet — so the light arrives from a low angle sun for much of the year. The light in Moscow is so beautiful that I intend to paint from photos I took there. Moscow is 55 degrees north, and I felt that the quality of light is fabulous.

Do you paint every day?
No, I expressly don't paint every day. I like to have a break. This helps my mind rejuvenate. That does not mean that it is a bad thing to paint every day. Many fine painters benefit from doing this, but I like to have a break, and I believe I come back better. I rarely stop thinking about painting. Even thinking can improve the painting skills. I never need to be in the mood to paint. I can paint any time, and I never run out of inspiration, partly because I spend days not painting, but seeing. So when I come to paint, I have a big storehouse of things in my minds eye to paint.

What does teaching give you as an artist?
The privilege of demonstrating to fellow artists give me a turbo charge, a rocket pack. I gain so much from the company of painters, and often my completed demos are a result of inputs from the audience, which then go into my personal arsenal of methods and insights. The adrenaline required gives my work a boost, and improves my ability for future use.
Teaching and taking workshops is a different matter. Some artists in Britain burn out by doing this too much, without a break. In Britain I vary the subject matter I teach to keep my work fresh. I have at least 50 fully prepared workshops and I develop new ones all the time. When I teach people plein air painting, I plan to arrive on site very early and complete my own painting first. In Croatia, I will take a small boat out after dawn and sail to the location, do a couple of complete paintings, and make arrangements for a big boat to take the students there later, so when they arrive I have a fully formed painting done, and I can concentrate on helping them. Later I will paint again when they are tired, but it is important to get students started very quickly. When teaching, I always think very carefully about what will help, how can I innovate, how can I find something new? It is vital for the tutor to stay fully "charged up", to have some great ideas. Artists have to guard against getting into a rut. This is especially true for teaching painters who go from one venue to another teaching on the same format or curriculum all the time. They can get stale. Art is unique. You must see your biggest asset as yourself, your ability. This must be guarded, revitalized, nourished and protected. Always do interesting and exciting stuff.



You use very saturated colors. What colors are a "must" for you?
I like the Quinacridones — Gold and Magenta especially. I use many layers of color. I admire the work of Sergey Andriaka for his multi-layered watercolours. I have taught many British artists to observe his work. I use colour very strongly. I balance it with intense lights from the paper, and darks using colour such as paynes grey. I was demonstrating using Ultramarine blue and Burnt umber for a dark, but eventually I had to switch to Payne's grey for the intense darks which I need. My paintings are about tonal contrasts more than about color. If the contrasts are good, they will look colourful anyway.

Is it good to have a fixed palette?
Another great question. For me, absolutely not. I try to completely change my palette and use different colours. If anything, I need to do it even more. Recently I am experimenting with a permanent version of Vermilion, and for the first time using Viridian. I am looking at different ways of mixing greys. I am always trying to extend the range of overall or ambient color which can imbue each painting. Changing the palette completely can completely revitalize your painting, by giving a different look. Some technically excellent British painters would benefit from moving away from the limited palette mantra. Some artists really understand why they use a limited palette, and they can handle it exceptionally well, so it is not something I would apply to everyone, but for as long as I paint, I will be changing my palette. I use Leningrads for plein air work, and with 36 colours in my box, I can change palette simply by keeping the same colors but varying which ones I use.

Do you use particular brands of paper, paint and brushes?
My everyday paper is Arches 300 g rough. It is immensely strong and reliable. I also use Fabriano Artistico Extra White for its whiteness. Where I live it is very cheap as well. My number one paper of all time is Whitman 200 lb not (cold pressed). It was white, very subtle, and you could do anything with it once you had mastered it. It was not a paper for beginners, and the mass market never took to it. In Britain I am looking at getting a highly skilled and respected paper maker to make some for £25.00 a sheet. We need to purchase a redundant Cylinder mould machine. This weighs five tons for a small one! It is a lot of trouble to go to just to get the paper we desire, but world class paper can be produced on it.

Do you prefer to paint in studio or outdoors?
I prefer to work out of doors.
I work in five environments starting with the most challenging of all — the TV Studio. TV Studio, Demonstrating. Photographic Studio. Out of doors. My Studio.

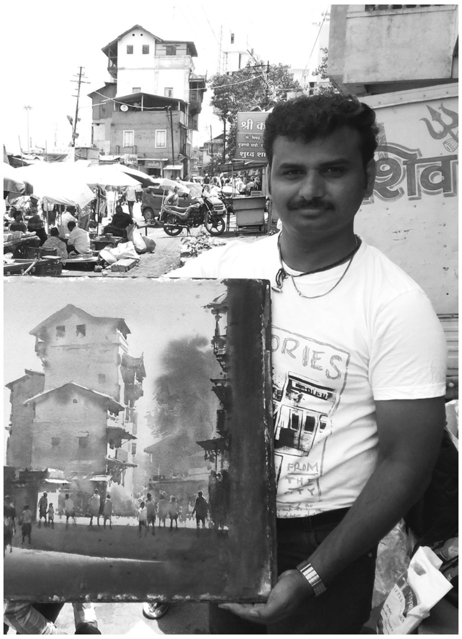
What is your opinion on competitive feelings among artists?
I do not like competitiveness, but I suppose it is inevitable. Paintings should be done for their own sake, not as an act of defeat or victory. On the other hand, the big competitions are a great impetus for creativity. As artists we are always delighted to see fellow painters win great competitions. I am honoured just to be in those contests, as at WWET.

Do you consider your teaching methods follow the traditions of English watercolor?
I hope not because English traditions have not been helpful to me in my development. For example, one English tradition was to paint with dull greys which turned the public off watercolour. The Americans gave our painting a boost in the 1960s. We felt liberated — bright color, strong contrasts, and masking fluid — almost forbidden in English watercolour at one time. I learned from Rowland Hilder. He used the full range of contrasts. He was English resident but USA born.
I learned to use darks from him, and how to put light into a painting at the start. One big influence was Richard Thorn. He painted with bright color. He was anything but English tradition, with influences from Edward Hopper, James Wyeth, Philip Jameson. Another great influence is John Singer Sergeant. A great painter for me was English painter William Lionel Wylie. He painted marine scenes up to the 1920s, and his extreme skill at drawing alongside his watercolour sketch book were important influences for me. He used to color his paper when he wet and stretched it, then take it out of doors to paint, often from a boat. Of all of these painters, the only English ones I mentioned are Wylie and Thorn. All the others were or are USA. More recently I think the watercolour torch is held aloft by Russia, Eastern Europe and Asia along with Australia. To make a short list of my influences, they are W. L. Wylie, Richard Thorn, Richard Bolton, many Australian painters, Stanislaw Zoladz, Sergey Andriaka, and many Russian painters. (I was especially impressed by the level of skill present among student painters in Moscow at my course — if I go back I know I will be able to teach them anything, and I will probably learn something.)

Индия

Прафул Савант

Молодой индийский художник Прафул Савант получил международное признание за последние 5 лет. Он получил 25 наград в престижных международных конкурсах в разных странах и его работы были опубликованы в наиболее уважаемых журналах по акварели, в частности ”Watercolor Artist”, “Splash-13”, “Splash-14”, публикуемых North Light Book Publication (США), а также “The Art Of Watercolour” и “L`Art De L`Aquarelle”. Его работы можно встретить в художественных коллекциях музеев, галерей и частных коллекционеров во многих странах.

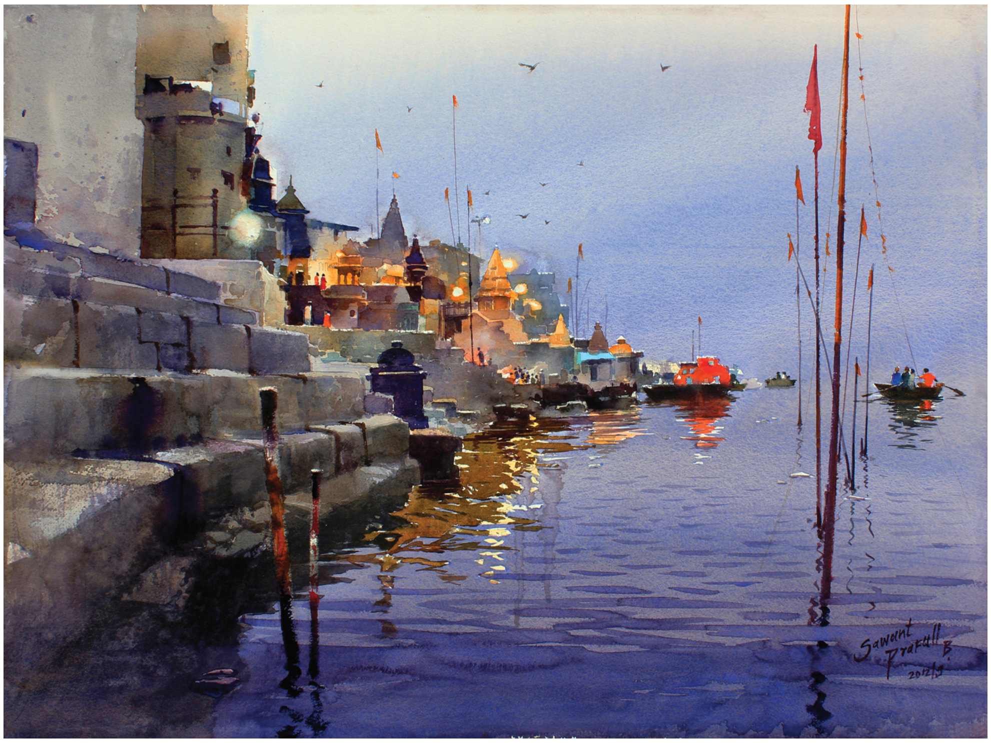


Вы пишете и акварелью, и маслом. Какое место занимает акварель в Вашем искусстве?
Я пишу в разных техниках. Когда я пишу портрет, я чаще всего предпочитаю масло. Когда я делаю творческую экспериментальную работу, я выбираю акрил. Если я работаю на пленэре, то предпочтение отдается в большой степени акварели, потому что ей легче передать изменчивое состояние природы и освещения, поэтому я выбираю акварель как быструю технику.

Ценится ли акварель в Индии?
В Индии акварель очень ценится любителями искусства, а также художниками старшего поколения, кто не пишет в этой технике, но часто уважает ее. В Индии большинство пишет маслом и акрилом, поскольку акварель сложная техника. Часто любители искусства и студенты посещают выставки и мастер-классы по акварели. Грустно, что акварель не поддерживается и не развивается на государственном уровне и не имеет поддержки других организаций. Нет никаких акварельных Биеннале.

Какое место акварель Индии занимает в мире?
Очень немногие художники получили международное признание в области акварели. В Индии есть очень хорошие акварелисты, но они не признаны в мире. Поэтому я думаю, что индийские художники должны больше работать для международного признания. Я и мой брат Раджеш Савант будем предпринимать больше усилий для международного признания акварели Индии. Начиная с 2007 года мы представляли наши работы. Я получил 25 международных наград, а мой брат Раджеш – 16 наград в различных странах.

Каковы были предпосылки для Вашей художественной деятельности?
Мой отец Бхимрадж Р. Савант – тоже очень хорошо известный художник в Индии, а мой старший брат Раджеш Савант также признанный в мире художник, заслуживший международные награды.



П. САВАНТ. Банарес.

P. SAWANT. Banaras Ghat.

56x76 cm. 2014

Изменилось ли Ваше расписание с тех пор, как Вы стали известны?
Да, мое расписание очень изменилось. Я теперь очень занят на разных уровнях. Я уволился с должности преподавателя в художественном колледже 6 месяцев назад. Я проработал там 12 лет, а теперь я свободный художник.

Есть ли для Вас различие, когда Вы пишете в других странах?
Немного, есть некоторое различие в климате. Мне нужно солнечное освещение для живописи с натуры, но часто, как, например, в Китае, нет солнца. Я думаю, когда я пишу на пленэре, климатические проблемы осложняют работу.

Каково это быть свободным художником в Индии?
Это грустно, в области искусства быть свободным художником. Когда студент получает образование, им нужна первая работа, потому что есть не так много шансов заработать как свободный художник. Я боролся 12 лет, и вот уже полгода я свободный художник. Когда вы получаете известность, обычно легче заработать как свободный художник. Многие меняют сферу деятельности после обучения, поскольку сложно найти источник дохода. Индия не является развитым государством, но она перспективна. В таких областях, как например, спорт, крикет, Болливуд, музыка, танцы и т. д. она более развита.

Какие цвета необходимы в Вашей палитре?
Церулеум, ультрамарин, индийская желтая, светло-красная, лимонно-желтая, умбра натуральная.

Какими приемами Вы работаете?
Мне нравится прием по мокрому, а также нравится искать новые техники, экспериментируя.

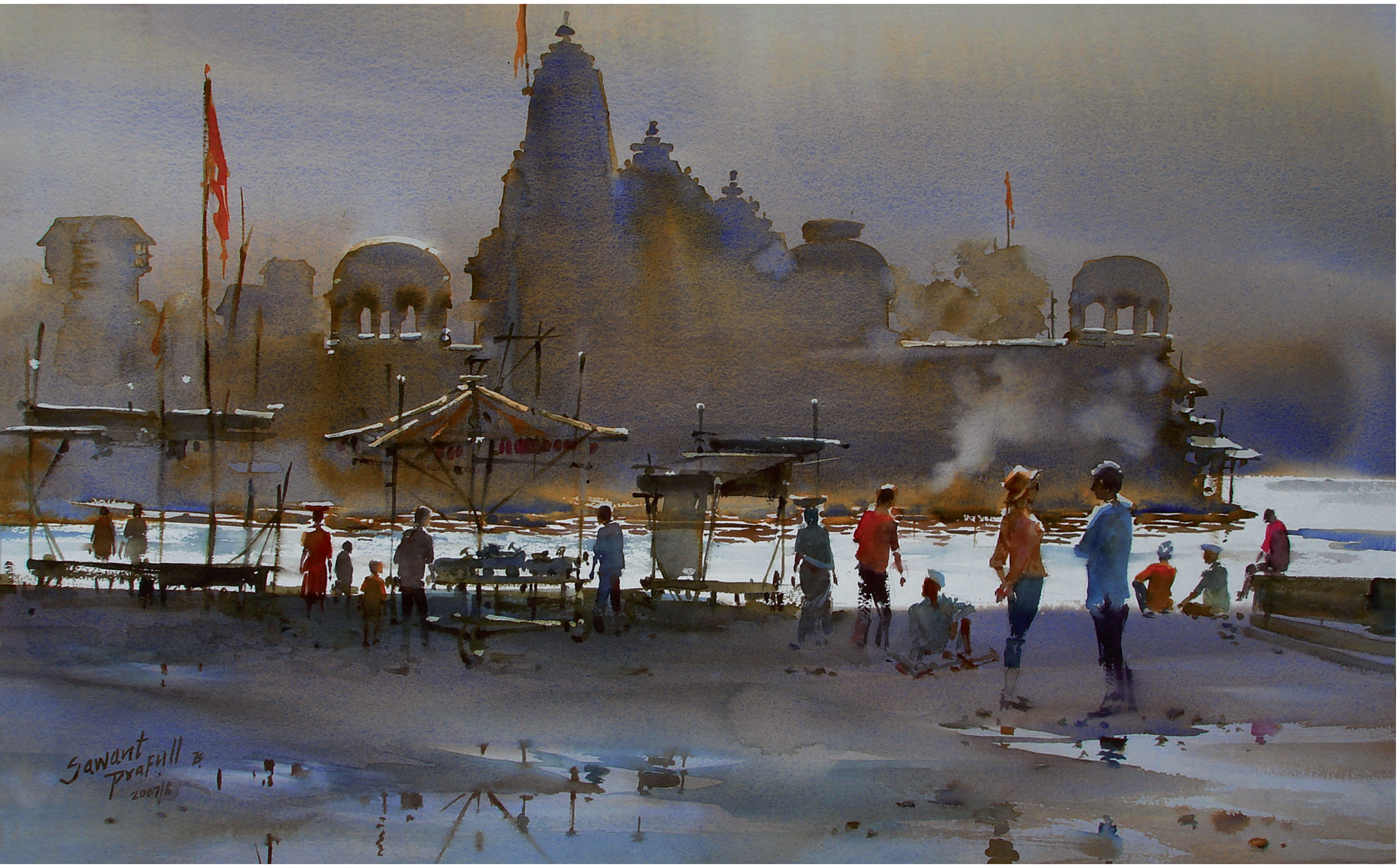
Какими материалами Вы пользуетесь — бумага, кисти, краски?
Arches 300 г – пользуюсь 10 лет, но недоволен, поскольку каждый раз разное качество. После трех слоев – грязь. Часто мне нравится свежесть цветов на бумаге индийского производства, но она желтеет через 3–4 года. Из кистей я пользуюсь многими индийскими, а также китайскими каллиграфическими. Краски Camlin Artist Watercolor из Индии, немного Winsor & Newton, и с недавнего времени Migelo Gold Class Watercolor.

Есть ли для Вас разница, когда нужно писать в присутствии огромной аудитории зрителей?
Иногда.

Вы интересуетесь тем, что делают в акварели Ваши коллеги художники?
Иногда интересно, но не больше.

П. САВАНТ. Ганга зимой.

P. SAWANT. Gangaghat. Winter. 50x75 cm. 2014

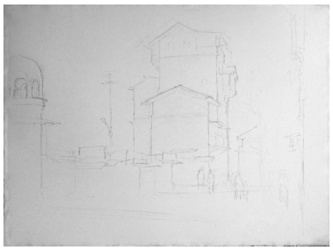


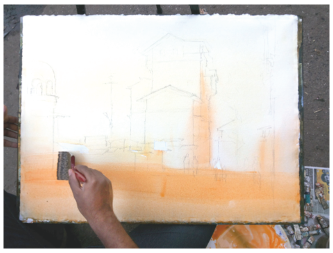
Акварельные советы от Прафула Саванта

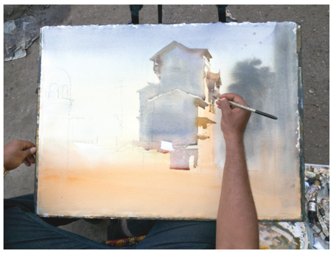
Watercolor Tips by Prafull Sawant

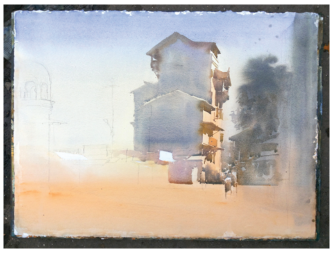
Утренний свет в Насике

Morning Glory In Nasik. 55x75 cm. 2014









Шаг 1: Во-первых, наметьте на бумаге изображаемый объект карандашом 2B с учетом перспективы и всех объектов в задуманной композиции. Нужно уже в рисунке учитывать сначала светлые акценты.

Шаг 2: Сначала смачиваю бумагу водой, затем плоской кистью закладываю теплый свет на зданиях индийской желтой и кадмием оранжевым. Оставляю непрописанной белую бумагу там, где светлые акценты.

Шаг 3: Пишу небо смесью ультрамарина, светло-красной и лимонной желтой по мокрому. Той же смесью с минимумом воды пишу дальнее дерево, а затем тени на здании. Для темных деталей смешиваю сиену жженую и охру желтую. Для деталей беру кисть № 5.

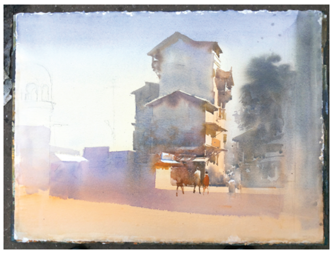
Шаг 4: После уверенных заливок я продолжаю деталировку на зданиях и окрестностях средним тоном маленькими прозрачными мазками. Таким же образом я пишу фигуры.

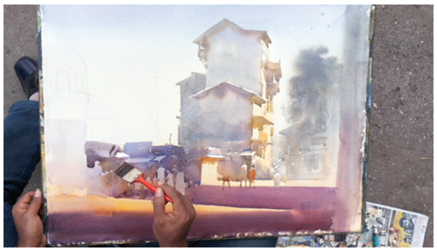
Step 1: First of all, I outline the subject with a 2b pencil taking care of perspective and the shapes of all the objects according to my composition. Already now I have to think of the highlights.

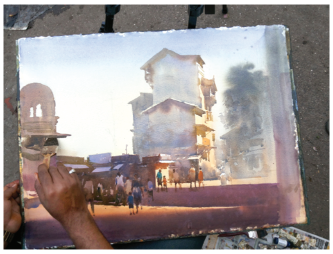
Step 2: I do the first wash with plain water with a flat brush and then in wet with Indian Yellow, and some Cadmium Orange in warm light areas of buildings. I also leave some white highlights.

Step 3: I use a mixture of Ultramarine Blue, Light Red and Lemon Yellow to do the light wash for the sky on wet paper. The same colors I use with minimum water for a distant tree with a big brush. I use the same mixture for the building shadow, and take a thick mix of Burnt Sienna and Yellow Ochre for deeper tone details. I use brush № 5 for the details.

Step 4: After the bold washes I continue small detailing in mid tone on buildings and surroundings with transparent small washes. In the same way I do the figures.







Этюд с натуры «Утренний свет в Насике» получил награду на 148-й выставке Американского акварельного общества в 2015 году.

Шаг 5: После небольших мазков на зданиях я прописываю фигуры средним тоном круглой кистью № 4. Затем сместью краплака, светлой красной и ультрамарина пишу тени на переднем плане. Я оставляю места первой прописки как солнечный свет.

Шаг 6: Сместью краплака, светлой красной и ультрамарина я продолжаю писать тени на переднем плане и тень уличных магазинчиков плоской кистью. Фигуры оставляю в полутонах.

Шаг 7: Смесью оранжевого и синего я пишу круглое здание храма слева и уточняю фигуры. Затем я добавляю несколько темных акцентов.

Watercolor painting on location “Morning Glory In Nasik” won International Award From American Watercolor Society’s 148th international Art Exhibition in 2015.

Step 5: After small washes on buildings I use mid tones to paint the figures in details using round brush №4. After that I mix Crimson, Light Red and Ultramarine Blue to paint the foreground shadow. I leave my first Indian Yellow and Cadmium Orange wash as the sunlight.

Step 6: Continue painting with the mix of Crimson, Light Red and Ultramarine Blue the foreground shadow and make the stalls` shadow tone with a flat brush. Leave the figures in mid tone.

Step 7: With the mixture of Orange and Blue I paint a round object of the temple on the left and define the figures. Then I add some dark tone accents.

Prafull Sawant,
India

Young Indian artist Prafull B. Sawant has gained international recognition in the last 5 years. He has received 25 prestigious awards in major art competitions from different countries and his works have been featured in some of the most appreciated international watercolor magazines. He has been featured in articles in USA's Leading Magazine "Watercolor Artist", "Splash-13", "Splash-14", publish by North Light Book Publication, USA, as well as in "Art of Watercolor" and "L'Art De L' Aquarelle". His painting collections may be found in Art Museums, Galleries, and in private collections in many countries.

You paint both in oil and watercolor. What place does watercolor take in your art?
I paint both. When I want to paint portraits I like to use oil paints, when I paint creatively and experimentally I prefer acrylic, and when I want to express on location I prefer watercolor. It is very easy to use on location, and often the mood, nature, or lighting, changes so quickly, therefore I like to paint quickly with watercolor.

Is watercolor appreciated in India?
In India, watercolor is very much appreciated by art lovers. Client and also senior artists who do not paint watercolor, respect and like watercolor. However, in India, many artists prefer to paint in acrylic and oil, rather than watercolor, because it is a more complicated medium. In India, art lovers and art students rush to the watercolor exhibitions and demonstrations. However, it is very sad that watercolor is not promoted on any platform, by either the government or other organizations. There isn't any Watercolor Biennale or Watercolor society.

What place, in your opinion, does watercolor of India take in the world of watercolor?
Very few artists have received recognition on the international level in the field of watercolor in India. There are very good watercolor artists, but it's a fact that they are not recognized on international platforms. I think in the World of Art, there should be more internation recognition for Indian artists, therefore, myself and my brother, Mr. Rajesh Sawant, are trying to put more efforts for this cause. From 2007 until now, we have presented our works internationally and I have won 25 international awards, and Rajesh has won 16 international awards from various countries.

What is your artistic background?
My father, Mr. Bhimraj R. Sawant is also a very famous artist of India and my elder brother, Mr. Rajesh Sawant, is also an internationally-acclaimed artist.

Has your working schedule changed since you have become a world renowned artist?
Yes, my schedule has very much changed and now I am very busy in my work on different levels. Recently I resigned from my job as lecturer in an Art College 6 months ago. I completed 12 years of work as a lecturer, and now I am a freelance artist.

Does it make a difference for you to paint in other countries?
Not really, but there are differences in climate. I prefer sunlight when I paint on location, but often there is no sunlight, like in China. So, I think when painting on location climate is a factor.

What is it like to be a full-time artist in India?
It's a very sad thing. It's very difficult for a full time artist in the art field in India. When the student graduates, they look for paid work, but there are not too many possibilities to earn money as a full time artist. I struggled for 12 years, and for the last 6 months I have been earning my living as an artist. When your name is established it is easy to make your living as a full time artist. Many good art students cannot earn their living as artists after graduation because they have not found sources of work. Many artists change their field after graduation because of having to struggle for a long time. India is not a developed country, and art in India is also developing. But in other fields India is very developed, compared to other countries, for example in Cricket, Bollywood, singing, dancing and music, among others.

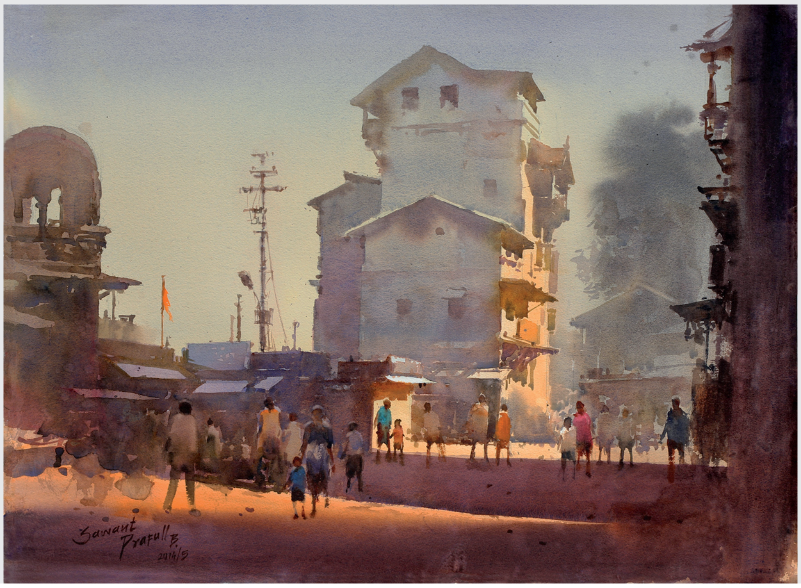
Which colors are a "must" for your palette?
Cerulean Blue, Ultramarine Blue, Indian Yellow, Light Red, Lemon Yellow and Raw Umber.

Do you always paint all your watercolor works in one go?
I do not paint in one go. I like wet on wet technique, and to find new techniques through experience.

What is your choice of art materials — paper, brushes, paints?
Arches 300 g I have used for the last 10 years but I am not satisfied, because every lot of Arches is different each year and creates different results, and also many times after painting 3 layers the painting becomes muddy. I like the freshness of colors of Indian paper. But these turn yellowish after 3 to 4 years and the color also fades. Many local brushes and also some Chinese calligraphy mob Brushes, Camlin Artist Watercolors from India, some Winsor & Newton, and recently some Migelo Gold Class Watercolor.

Does it make a difference for you to paint in front of a big audience?
Sometimes.

Are you interested in what your artist fellows are doing in watercolor?
Sometimes I am interested.



П. САВАНТ. Утренний свет в Насике.

P. SAWANT. Morning Glory at Nasik. 55x75 cm. 2014

Лянг Ганг

Китай

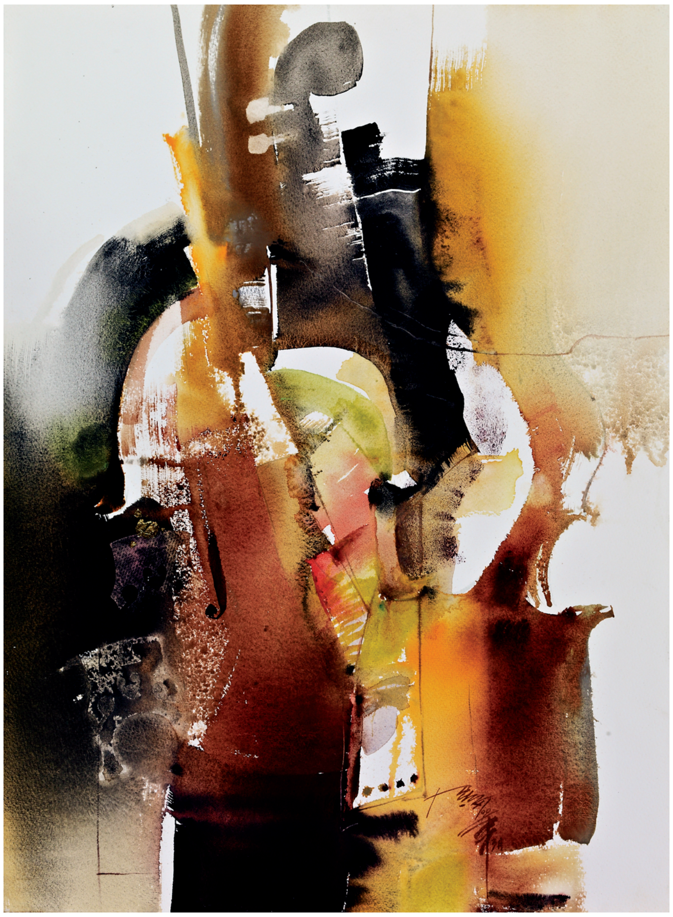
www.facebook.com/gang.liang.33?fref=ts

Лянг Ганг родился в 1960 году в Шанхае. Он член Союза художников Китая, Шанхайского Союза художников, преподаватель аспирантуры университета Донгхуа. Его работы получили высшие награды в национальных выставках и отобраны в коллекции Национального музея Китая, Шанхайский муниципалитет, Музей искусств Шанхая и музей Армидейл в Австралии.

В

Вы считаете свою живопись в большей степени западной или традиционной китайской?
Во-первых, акварель пришла из Англии. Акварельные инструменты, материалы и эстетические ценности сильно отличаются от традиционных китайских. Мои акварельные работы выполнены в западном стиле с заметным ориентальным влиянием. Поскольку я воспитывался в традиционном китайском влиянии, моя живопись содержит много элементов, отражающих китайские эстетические ценности. Культурное окружение оказывает влияние на мои акварели. Я также подчеркиваю современное звучание в своих работах. Я стараюсь найти гармонию между моей живописью и современным пространством и окружением. Это довольно созвучно современному западному эстетическому тренду. Поэтому можно сказать, что моя живопись в западном стиле с китайскими элементами.

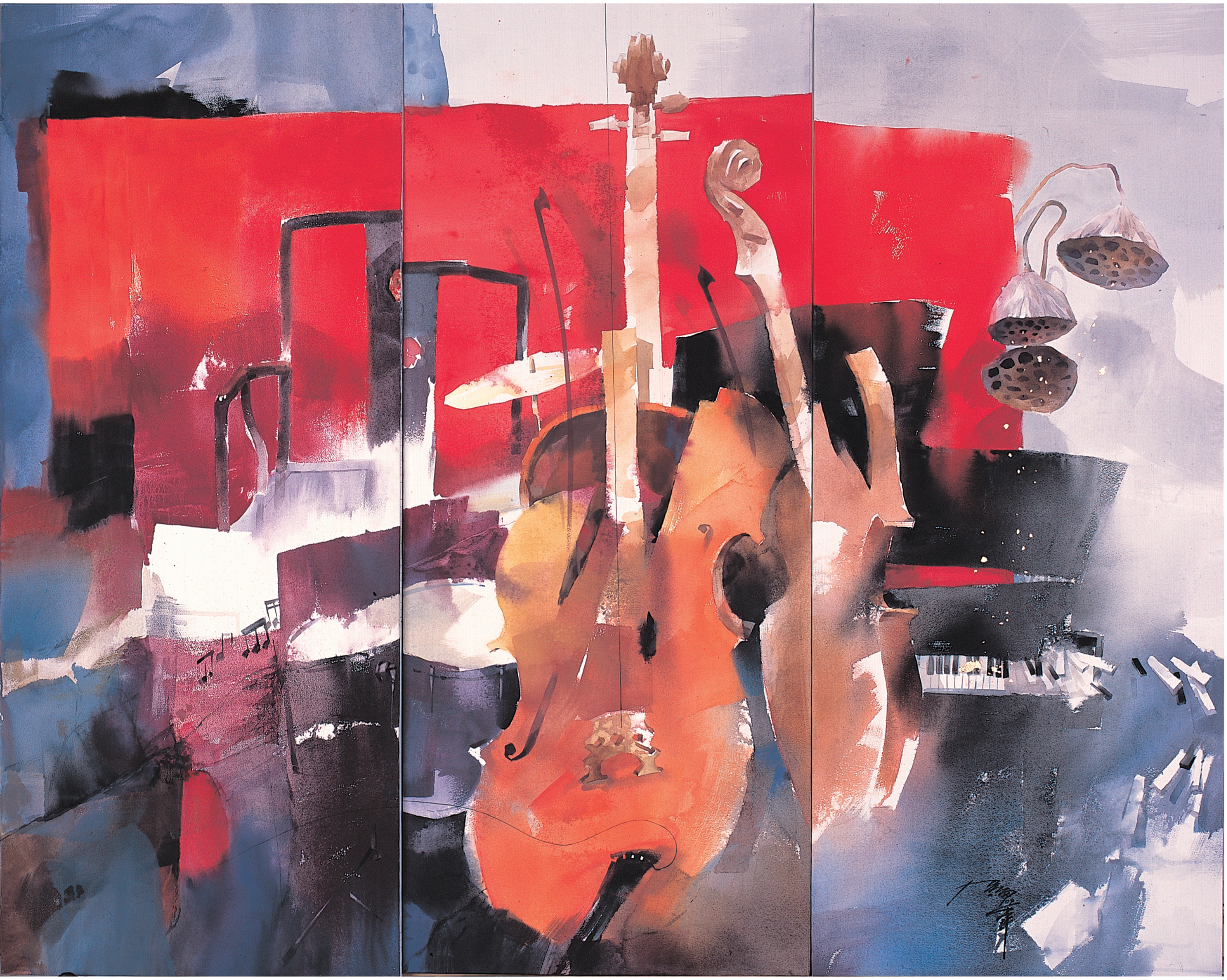
В чем разница между традиционной живописью Гохуа и западной акварелью?
Это очень интересный вопрос. Традиционная китайская живопись тушью Гохуа и западная акварель принадлежат к искусству водной живописи. Несмотря на водную основу, эти два метода очень отличаются. В первую очередь, материалы совершенно разные. Китайская живопись делается на очень проницаемой рисовой бумаге, в то время как бумага для западной акварели непроницаема. Кисти тоже отличаются. Более того, китайская тушь очевидно отличается от акварельных красок.
Во-вторых, китайская живопись придает значение различным линиям рисунка и тушь проникает в рисовую бумагу. Однако в живописи тушью не придается большого значения теории перспективы, цвета, а также свету и тени. В акварели множество правил и теорий в смысле реалистической передачи объекта и цвета. Художник должен найти соответствие живописи и объекта.



Л. ГАНГ. Абстрактная композиция.

L. GANG. Abstract Composition.

76x56 cm. 2009



Л. ГАНГ. Музыка / L. GANG. Music Season. 120x150 cm. 2009

Вы следуете каким-либо эстетическим канонам?
Мое университетское образование в области визуального дизайна. Подготовка в области визуальной эстетики оказывает огромное влияние на мою живопись. В то время как я делаю упор на современную акварель и композицию, я также привношу китайскую художественную концепцию. Это совмещение Запада и Востока в моей живописи ценится моими зрителями и коллекционерами. Я верю, что эстетические ценности меняются со временем.
С открытием миру и развитием Китая искусство тоже прогрессирует. Красота, которая ценилась во времена династии Тан, отличалась от концепции прекрасного сегодняшнего Китая. Я верю, что акварель должна отражать современность. Техника живописи, конечно, важна, но идея художника важнее. Это душа искусства. Старые традиции принадлежат прошлому. Искусство должно развиваться вместе с новой эпохой информации, окружением и сегодняшней жизнью.

Сколько цветов у Вас на палитре?
У каждого художника свои цветовые предпочтения. У меня тоже. Тем не менее, я всегда уделяю пристальное внимание моим цветам. Я использую довольно мало цветов. Обычно 6–7 цветов достаточно, чтобы добиться стройной цветовой гаммы в моей живописи.

Вы планируете свою работу заранее?
Я художник, который развивается в создании новых работ. Каждый раз, прежде чем начать, я всегда ставлю перед собой несколько вопросов. Во-первых, я должен определиться с темой. Затем я должен решить, как выразить ее в работе. Эскизный этап требует много поисков и наблюдений. И только потом я начинаю работу над произведением.
Я много пишу во время сезона дождей, потому что влажный воздух помогает смешиванию воды и краски. Это увеличивает шанс сделать успешную работу. Влажная бумага и краски делают живопись увлекательной.

Какова важность участков незакрашенной белой бумаги?

Если мне нужно белое пространство, я всегда оставляю естественные непрописанные участки на бумаге.
Я никогда не пользуюсь маскирующими средствами или белой гуашью. Оставлять белое очень важно в акварели. Незакрашенные участки выглядят естественно и живо. Эти живые пробелы то же самое, что китайская живопись тушью акцентирует «передавать не мазками кисти, а духом».

Сколько разных кистей Вы используете для одной работы?

Я беру несколько кистей разной величины в зависимости от размера картины. 3 кисти будет достаточно для работы размером 56х76 см. Качество кистей очень сказывается на произведении. В целом, лучше писать большой кистью маленькую работу, чем тонкими кистями большую.

Важно ли писать на пленэре?

Признанный художник обычно имеет свою студию. Это важно для него, чтобы концентрироваться на творческом процессе. Живопись на пленэре – очень эффективный способ тренировки для акварелиста. Живопись на природе дает лучшее наблюдение за различием цветов и изменениями состояний. Во время работы на пленэре важно решить, что оставить, а что отбросить. Также это большая радость для художника.

Возможно ли быть профессиональным художником в Китае?

Вы спрашиваете, можно ли быть художником в Китае по основной занятости? Я не знаю насчет русских художников. Я знаю, что значительный художник естественно хорошо продает свои работы и ведет устроенную жизнь. Однако многие китайские художники преподают в школах и университетах. Преподавание – их стабильный доход. Также учебные заведения предоставляют им художественные материалы. У них есть некоторые преимущества. Для других посредственных художников непросто заниматься только искусством все время.

Что важнее для художника – успех студентов или профессиональные достижения?

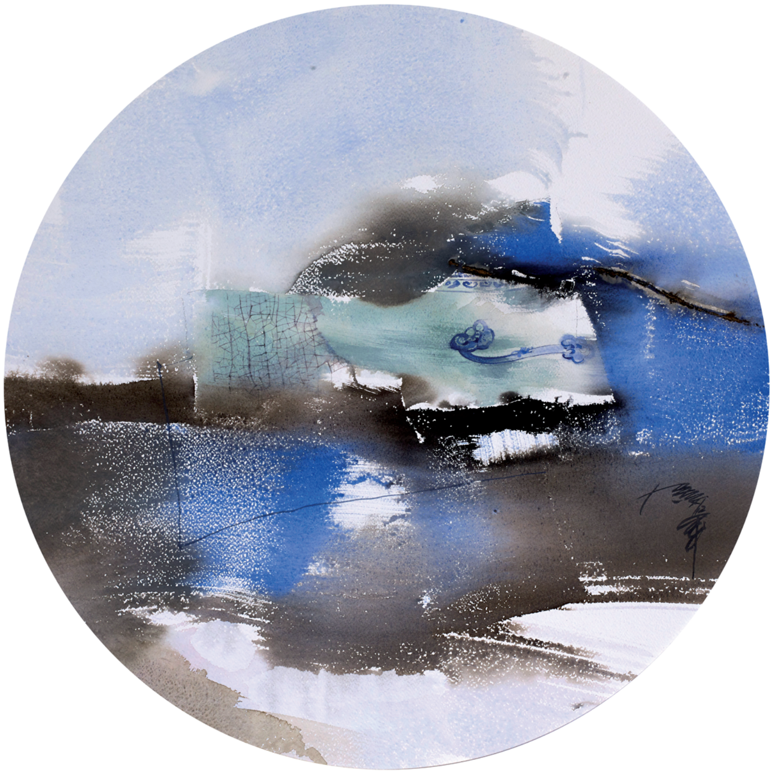
Конечно же, достичь профессионального успеха важно. Своими успехами и уверенностью в себе художник может вдохновить студентов к борьбе. Опытный художник имеет видение художественного процесса и оригинальность. Выдающийся художник может оказывать влияние. Его ученики могут быть тоже выдающимися. Есть старая китайская поговорка: «У отличного учителя великолепные ученики».

Есть ли жесткая конкуренция между художниками в Китае? Если да, то помогает ли это совершенствоваться художникам?

Конкуренция, естественно, существует везде. Художественные находки и развитие мира – все происходит от усилий и конкуренции. Любая позитивная конкуренция среди художников благоприятна для разнообразия мира искусства.
В Китае огромное художественное сообщество. Есть сотни художественных выставок разного уровня. Спонсирование на государственном уровне художественных наград также стимулирует художников создавать произведения искусства. Таким образом, конкуренция неизбежна.

Вы когда-либо были полностью удовлетворены своей работой?

Да, у меня есть несколько работ, которыми я удовлетворен, включая несколько произведений, завоевавших национальные художественные конкурсы.
Я действительно люблю акварель. Я очень удовлетворен своей настоящей жизнью. Работа акварелью – мой способ наслаждаться жизнью. Именно потому я всегда пишу.



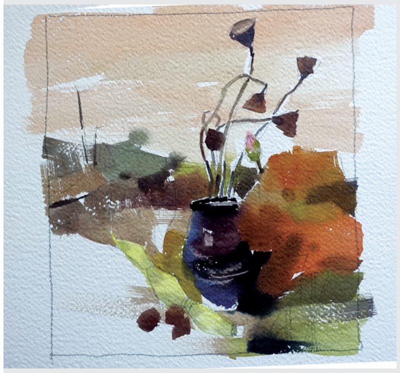
Л. ГАНГ. Трансмутации. Желания / L. GANG. Transmutations. Wishes. 62x62 cm. 2012

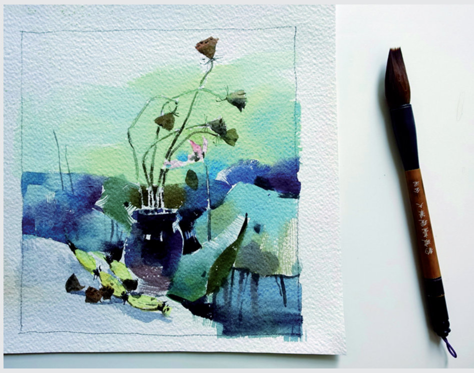
Акварельные советы от Лянга Ганга

Процесс моей работы включает 5 этапов:

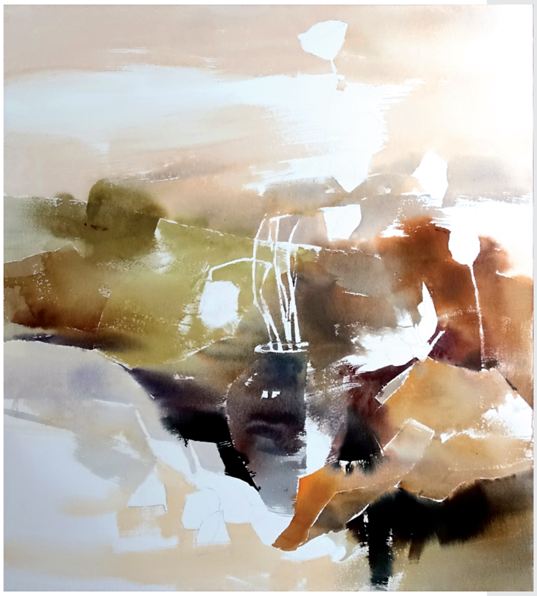
1. Планирование и композиция.
2. Смачивание бумаги.
3. Наложение цветов. На этом этапе все должно быть сделано за один раз. Главный тон и художественное решение должны быть завершены. 80% успеха произведения зависят от этого этапа.
4. Монтаж и прописка деталей. После монтажа я оставляю бумагу сохнуть. Затем я пройдусь кистью по деталям. Это может занять неделю, поскольку мне нужно много времени, чтобы обдумать как улучшить работу прежде чем писать.
5. Завершение работы. Через несколько дней я срезаю работу с монтажной доски. Это конец работы.

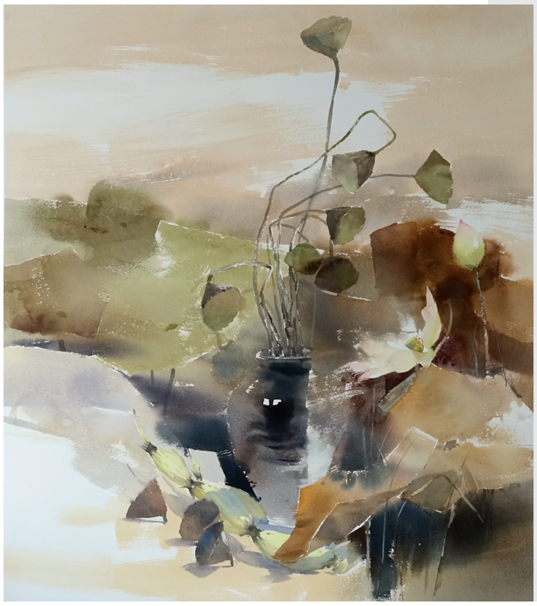
Watercolor Tips by Liang Gang

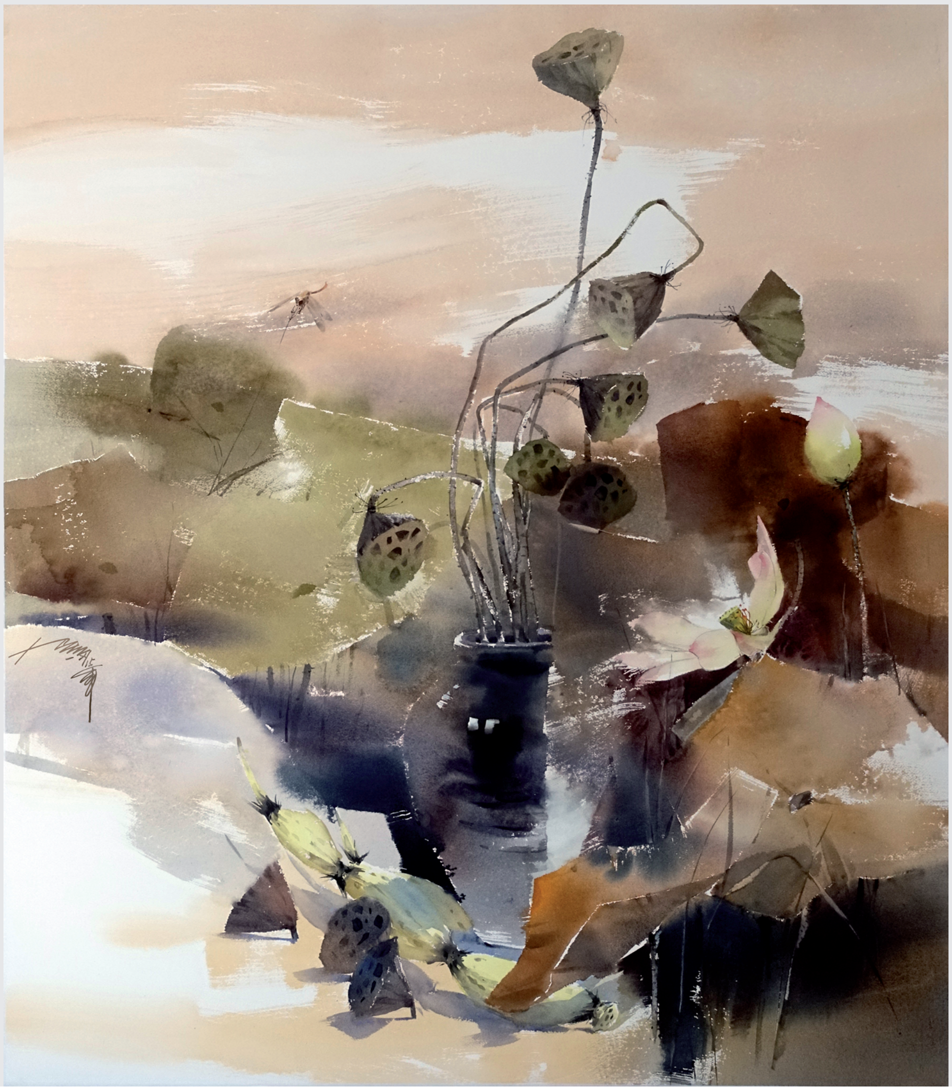




My painting procedure includes five stages:
1. Planning and composition.
2. Wetting the paper.
3. Applying colors.
In this stage, painting has to be done in one go. The main tone and artistic expression of the painting has to be completed. 80% of a painting's success is depended on this stage.
4. Mounting and touch up stage.
After mounting, I let the paper dry. Then I will touch up with some details. This may take a week since I need more time to ponder how to improve on the painting rather then paint it.
5. Completion of the painting.
A few days later, I trim the painting out of the mounting board. This finishes a painting.







Liang Gang,

China,

https://www.facebook.com/gang.liang.

Born in 1960 in Shanghai, Lian Gang is a member of the Chinese artists association, Shanghai artists association, as well as the postgraduate tutor of School of apparel & art design of Donghua university. His works have been awarded high prizes at national exhibitions. His paintings are collected by the National Art museum of China, Shanghai Municipal People's Government, Shanghai art museum, and Australia's Armidale museum.

Do you consider your painting style western or traditional Chinese?
First, watercolor derived from England. Watercolor painting tools, materials, and its aesthetic value are quite different from traditional Chinese painting media. My watercolor paintings are Western style with Oriental art flavor. As I have grown up with Chinese cultural influences, my paintings contain a lot of elements that reflect Chinese aesthetic value. This cultural background affects my watercolor. I also emphasize contemporary looks in my watercolor paintings. I try to find harmony between my paintings and modern space and environment. This is quite consistent with Western aesthetic trends. That is why my watercolor is Western style with Chinese elements.

What is the difference between traditional Guohua and Western watercolor?
This second question is a very interesting question. Traditional Chinese ink painting (Guohua) and Western watercolor both belong to water medium art. Other than being water-based, these two painting methods are very different. First of all, the materials used are completely different. Chinese painting employs very permeable rice paper while Western watercolor paper is non-permeable. Brushes are different, too. Moreover, Chinese ink is obviously different from watercolor paints. Second, Chinese ink painting emphasizes on various drawing lines and ink infiltrating looks on rice paper. However, there is little concern in theories of perspective, color, or light and shade in Chinese ink painting. In watercolor, there are lots of rules and theory in terms of realistically depicting objects and color. Artists need to find consistency between painting and objects.

Do you follow certain aesthetic canons when you paint?
My university education is in visual art design. The strong visual aesthetic training is a tremendous influence on my watercolor painting. While I try to emphasize watercolor's contemporary looks and design, I also employ Chinese artistic conception. This marriage between West and East in my paintings make my art style appreciated by my audiences and collectors. I believe aesthetic value will change over the time. Along with the opening and development of China, art is progressing, too. Ancient Tang dynasty beauty is very different from the Chinese beauty concept of today. I believe that watercolor needs to reflect its contemporary appearance. While painting techniques are certainly important, artists' idea are more significant. That is the soul of art. Old traditions belong to the past. Art has to evolve with the new age of information, environment, and people living today.

How many colors do you have on your palette?
Every artist has his own color preference. I am the same. However, I always pay close attention to my color preference. I would rather use fewer colors. Normally, 6 to 7 colors are sufficient for maintaining a consistent tone in my watercolor painting. Do you plan your work before you start? I am a painter who explores on creating new work. Every time before I start a new painting, I always think of a few questions. First, I need to decide a theme. Then, I have to consider how to express it in the painting. It takes a lot of research and observation during the thumbnail sketch stage. Then I will start final painting. I do a lot of painting during the raining season. That is because the moisture in the air is helpful for mixing water and colors. It makes the painting have a high success rate. The damp paper and colors make painting fascinating.

What is the importance of the white paper left unpainted?
If I need white space in painting, I always leave natural white space unpainted on paper. I never use masking fluid or opaque white paint to create white spots. Leaving white is very important in watercolor painting. The unpainted white space on paper is natural and vivid on the painting. That leaving of white space is the same as Chinese ink painting emphasizing on "not depicting in brush strokes but in spirit".

Do you always complete your painting in one go?
Yes.

How many different brushes do you need for one painting?
I apply various sizes of paintbrushes depending on the various painting sizes. Three paintbrushes will be enough for a 56x76 cm size painting. The quality of paintbrushes will affect significantly a painting. Generally speaking, it is better to use a bigger brush to paint a small painting, rather than using smaller brushes to paint a big picture.

Is it important to paint in plein air?
An established artist normally has his own studio. A studio is important to a artist for concentrate on his creative process. Painting plein air is very effective way of training a watercolorist. Plein air painting makes for the best observation of various color and scenery changes. During plein air painting, it is important to decide which to keep and which to omit. Plein air painting is a great joy for a painter.

Is it possible to be a full-time artist in China?
Do you ask whether a Chinese painter can be a full-time artist? I do not know about Russian artists. I know that in general, an influential artist naturally sells well and lives a comfortable life. However, most Chinese artists teach at schools or universities. Teaching jobs are their stable income source. Schools also provide them with art supplies. They have some advantages. For other average artists in China to paint full-time is not easy.

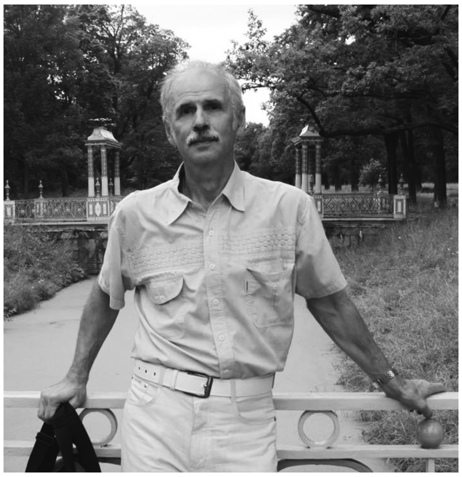
What is more important for an artist — successful students or personal achievements?
Of course, to achieve personal success is important. With high achievement and self confidence, an artist can inspire students to strive. As an accomplished artist has a vision of art creation and originality. Outstanding artists can have great influence. Their students can be outstanding, too. There is a old Chinese saying: A great teacher produces a brilliant student.

Is there a strong competition between artists in China? Does it encourage artists to improve?
Competition exists naturally everywhere. Artistic innovation and development of the world all derive from great effort and competition. Any positive competition within artists is beneficial to the diversity of the art world. There is a tremendous painting community in China. There are hundreds of art exhibitions on various types. Government-sponsored art awards also stimulate artists to create their works of art. Thus, competition is inevitable.

Have you ever been fully satisfied with your work?
Yes, I do have some of my own works that I am satisfied with. These include some of the works that have won national art competitions.
I really love watercolor. I am very satisfied with my present life. Painting watercolor is my way of enjoying life. That is why I have been painting always.

Евгений Дубицкий

Россия

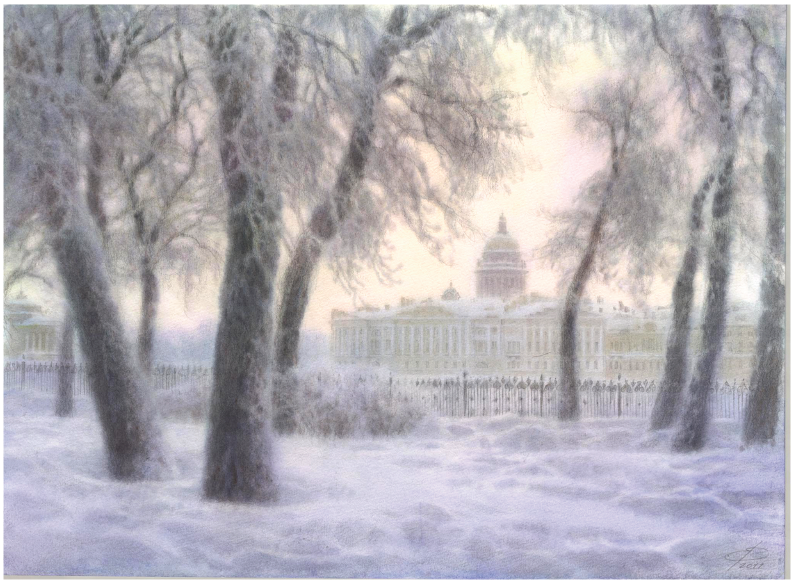


Петербургский художник Евгений Дубицкий является продолжателем реалистических традиций Академии художеств им. Репина и русской пейзажной школы. Он является членом Союза художников, Санкт-Петербургского союза акварелистов. Он участвует в российских и международных выставках. Его работы представлены в частных и музейных коллекциях в России и за рубежом.

Ваш путь художника кажется классическим и прямым. Как рано Вы осознали свое предназначение?
Пожалуй, мой путь в профессию действительно можно назвать классическим: кружок изобразительного искусства Дворца пионеров, детская художественная школа, художественное училище, Академия художеств. Рисовать любил с детства, лет с шести-семи. Конечно, в этом возрасте вряд ли кто-то задается вопросом о предназначении. Однако, несмотря на серьезное увлечение рисованием, рафинированным «пай-мальчиком-рисовальщиком» я не был. Как большинство мальчишек, все свободное время проводил «на улице» в дворовых и спортивных играх. Как нельзя лучше для этого подходил наш двор – двор большого красивого дома, в одной из подвальных коммуналок которого жила моя семья. Сам двор был очень колоритен своими сараями, крышами с чердаками и голубятнями, поленницей дров, заборами, лестницей и другими объектами. весьма привлекательными для фантазии и кипучей энергии игр нашего детства. Соперничать с таким интересным времяпровождением могло лишь увлечение рисованием, что было очень вовремя замечено моими родными. Они и направили это увлечение по правильному пути, за что я им, конечно, очень благодарен. По мере продвижения по этому пути, уже в школьном возрасте, я полностью определился в своем стремлении стать художником.

Какое место занимает акварель в Вашем творчестве?
Как известно, акварель – это техника, с освоения которой поставлено обучение живописи в любом художественном учебном учреждении. Можно сравнить ее с первой любовью. Особенно если начинающим художникам, как некогда мне, попадаются хорошие педагоги, помогающие развивать это чувство наряду с владением кистью и волшебными водяными красками. В настоящее время акварель и пастель занимают в моей работе равное место. В каждой из этих техник я вижу безграничные возможности, постоянно стремлюсь освоить новые приемы, приблизиться к вершинам мастерства и качества.

Почему Вас привлекает именно пейзаж?
Пейзаж сопровождает человека постоянно. Вся наша жизнь протекает в пейзаже: выглядываешь ли в окно, идешь ли по делам или прогуливаешься. Как художник я воспринимаю окружающую меня природу словно сквозь призму художественной обработки: как тот или иной трогающий меня пейзаж можно было бы воссоздать на картине? Красота ассоциируется для меня прежде всего с природой. А поскольку красота природы бесконечна, безгранично и поле творчества для художника. Один и тот же мотив с течением времени может обретать для художника различное звучание с позиций технического и



Е. ДУБИЦКИЙ. Петербург. Румянцевский сад.

E. DOUBITSKIY. Petersburg, Roumyantsev Garden.

38x52 cm. 2011

колористического решения. Таким образом, тема пейзажа в художественном творчестве для меня всегда свежа и неисчерпаема.

Ваши цвета и визуальный язык в акварели можно назвать «пастельными». Какое влияние оказывает работа пастелью на Ваш подход в акварели?
Моя акварельная манера сложилась совершенно независимо от манеры владения пастелью. Они складывались и изменялись постепенно на протяжении десятилетий. В 70–90-е годы моя акварельная манера была более традиционной. А в последнее время она приблизилась, как отмечают многие, к пастельной. Так сложилось само собой, а не в силу ограничения творчества какими-то заданными установками и строгими рамками.

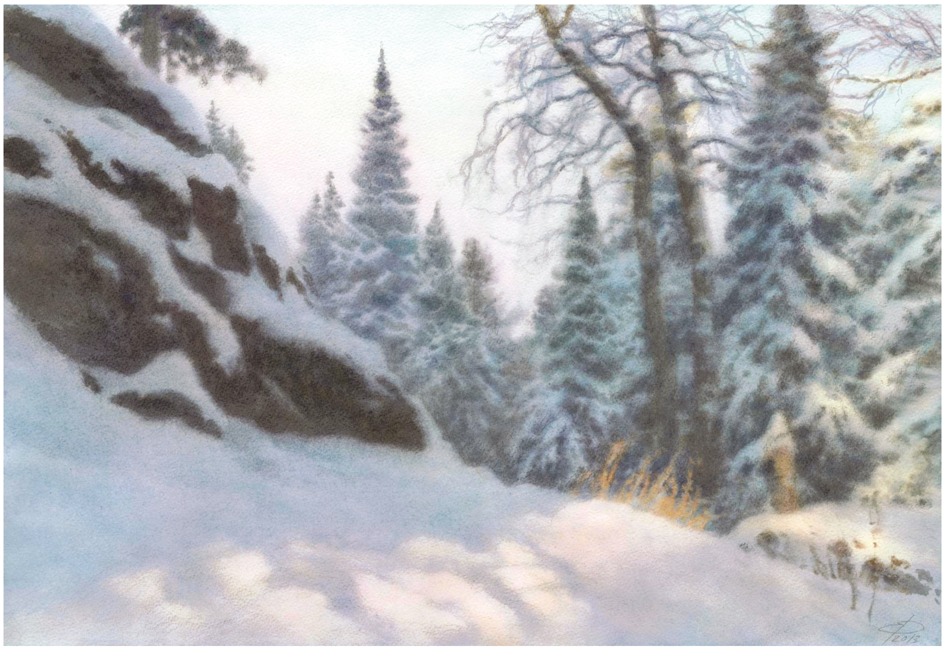
Как происходит поиск сюжетов?
Разнообразие сюжетов для творчества я черпаю в самой природе. Основной темой моих пейзажей является отражение состояния природы, точнее, таких чарующих моментов изменения ее состояния, как закатные лучи солнца на кронах деревьев, вечерние и утренние туманы над водной гладью, таинственность сумеречного освещения, хрустальная хрупкость изморози. Красота этих мгновений настолько быстротечна, что на пленэре успеваешь сделать лишь беглый карандашный набросок или быстрый этюд. А вообще поиск мотивов – долгий процесс. Иной раз приходится исходить немало километров, прежде чем найдется сюжет, который тебя «зажжет». Для меня «загореться сюжетом» – необходимое условие для начала работы над картиной. Не руководствуюсь принципом: «Раз уж вышел на этюды, нарисую хоть что-нибудь». Не все красивые пейзажи привлекательны для меня в плане мотива для творчества: зачастую богатство цвета сопровождается малоинтересной композицией либо скучноватым ритмом. На мой взгляд, основная сложность поиска и выбора сюжета на пленэре как раз и заключается в воспитании художественного вкуса. В любом случае, даже приверженцам реалистической манеры акварельной живописи зачастую приходится обращаться к своей фантазии, чтобы улучшить композицию, расчистить ее от избытка деталей, облагородить цветовое решение.

Расскажите о своей палитре?
Пишу акварельными красками «Ленинград» («Невская палитра»). Основными цветами моей палитры являются лимонная, голубая, изумрудная, охра светлая, умбра, фиолетовая. Отмечу, что из коробки красок (24 цвета) я использую не более 15–17 цветов. К этому я пришел в ходе практической работы акварелью. Не все краски одинаково хорошо взаимодействуют в смесях. Особенно это важно, если необходимо с первого раза добиться интенсивного темного тона. По этой причине почти не использую темную травяную зеленую, а также ультрамарин – из-за его сильного осадка. При работе оранжевой краской очень сильно разбавляю ее водой. Крайне редко я использую открытый цвет – практически всегда смешиваю краски. Поэтому предпочитаю работать так называемыми «прозрачными» красками, так как они лучше ведут себя в смесях.

На какой бумаге Вы пишете?
Для работы акварелью предпочитаю английскую бумагу WATERFORD средней зернистости. Выбор бумаги по величине зернистости определяется размерами картины. Так как размеры моих работ по современным меркам небольшие (максимальный размер 38x54), то при проработке мелких деталей крупнозернистая бумага не подойдет.

Как часто возникает необходимость устраивать персональную выставку?
Желание организовать персональную выставку возникает у меня по мере накопления новых работ, причем в количестве, достаточном для того, чтобы у картин была возможность «отлежаться», а у меня самого – оценить плоды своих творческих усилий и выбрать наиболее интересные и удачные работы с позиции автора. Так, если выставочный зал вмещает 40–50 работ, должно быть написано в 1,5–2 раза больше. И, конечно, каждая персональная выставка для меня – это определенное подведение итогов работы над серией либо целым циклом, а также возможность взглянуть на свое творчество со стороны, глазами зрителя, подумать, в правильном ли направлении ты движешься, да и движешься ли вообще.

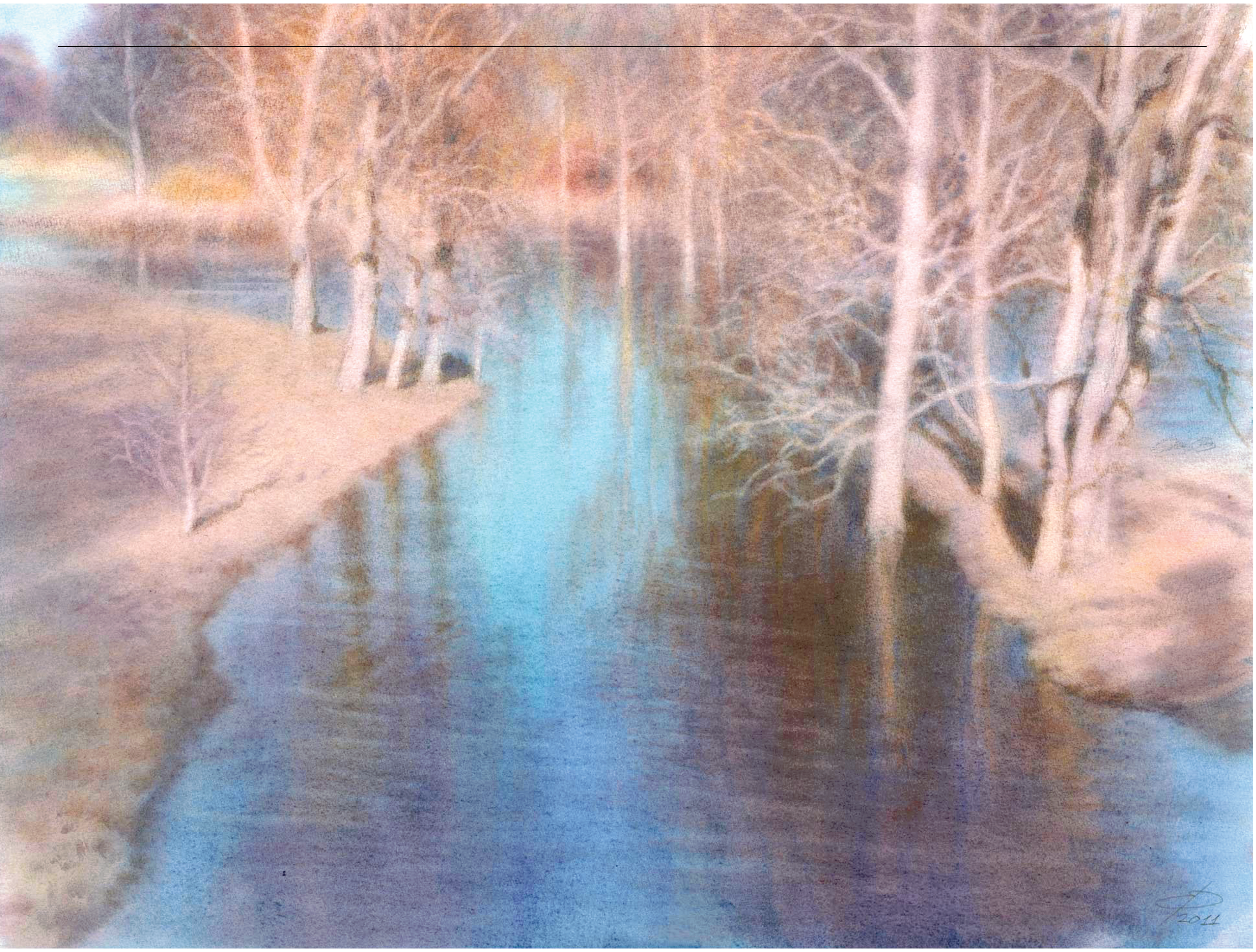
Важно ли для Вас принимать участие в групповых выставочных проектах?
Считаю, что принимать участие в групповых выставках нужно обязательно. Во-первых, появляется возможность посмотреть, как ты «выглядишь» рядом со своими коллегами. А это совсем другой взгляд на свои работы, нежели в стенах собственной мастерской. Во-вторых, групповые выставки бывают значительно чаще, чем персональные. В-третьих, запланированное участие в групповых выставках дисциплинирует и стимулирует нашего брата-художника, не дает возможности облениться. Ну и напоследок, чтобы тебя не забывали зрители и художники, знали, что ты есть и работаешь.



Е. ДУБИЦКИЙ. Зима в Сибири.

E. DOUBITSKIY. Winter In Siberia.

37x54 cm. 2013



Е. ДУБИЦКИЙ. Ораниенбаум. Паводок / E. DOUBITSKIY. Oranienbaum. Flood. 36x47 cm. 2011

Акварельные советы от Евгения Дубицкого

SAUNDERS
WATERFORD SERIES
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

На акварельный лист наношу рисунок мягким карандашом с натурного наброска. Чтобы избежать неуместных при работе над пейзажем контурных линий, рисунок делаю не столько линейный, сколько тональный. Плоскостью остро заточенного карандаша (3–4B) намечаю общие тональные отношения пейзажа. Естественно, что нажим карандаша при этом очень слабый. Сначала делаю всю серию в карандаше, чтобы далее, при письме акварелью, иметь возможность вести параллельно несколько (3–4) работ серии, сосредоточившись на живописи и не отвлекаясь на рисунок.

Лист с законченным рисунком замачиваю в ванночке с водой на 15–20 минут. После этого помещаю его на стеклянную или пластмассовую поверхность на планшете с небольшим наклоном и приступаю непосредственно к работе акварелью.

Сеанс длится 40–60 минут, в зависимости от влажности и температуры воздуха в помещении. За время первого сеанса моей задачей является написать как можно больше «по сырому», пока поверхность листа не высохнет. Естественно, начинаю с больших плоскостей (отношений) в картине, таких как небо, трава, снег, лесной массив и т. д.

По окончанию сеанса акварель сохнет в течение 3–4 часов. Это время я использую, для работы над следующей акварелью по тому же принципу. Таким образом, в течение рабочего дня мне удается осуществить 4–5 акварельных сеансов. Работа над картиной требует в среднем 5–7 сеансов письма «по сырому». После этого при необходимости дорабатываются некоторые детали «по сухому». Таков, в общих чертах, процесс работы над акварельной картиной.

После того как акварельный лист закончен (внутри бумага должна быть еще чуть сыроватой), он укладывается между двумя листами картона и далее под пресс, превышающий размер поверхности акварельной картины, вплоть до полного высыхания.

НЕВСКАЯ ЗК ПАЛИТРА

Evgeniy Doubitskiy,
Russia

St. Petersburg brn artist Evgeniy Doubitskiy is a follower of realist traditions of the Repin Academy of Fine Arts and Russian landscape school. He is a member of the Artist Union, Saint-Petersburg Watercolor society. He participates in major exhibitions in Russia and abroad. His paintinmg works are represented in private and museum collections in Russia and other countries.

You seem to have had a straight path to becoming an artist. How early did you realize that it was your destiny?
I think my path to art can be called classical — from art studios in childhood, to children's art school, to art college and academy of fine arts. I was fond of drawing since I was 6 or 7 years old. Certainly noone thinks of his/her destiny at that age. However, I was spending a lot of time outdoors playing with my mates. My interest in drawing was noticed by my family and they gave the direction to my life path. I am grateful to my family for that. While going that way, already in school I became fully confident in my desire to become an artist.

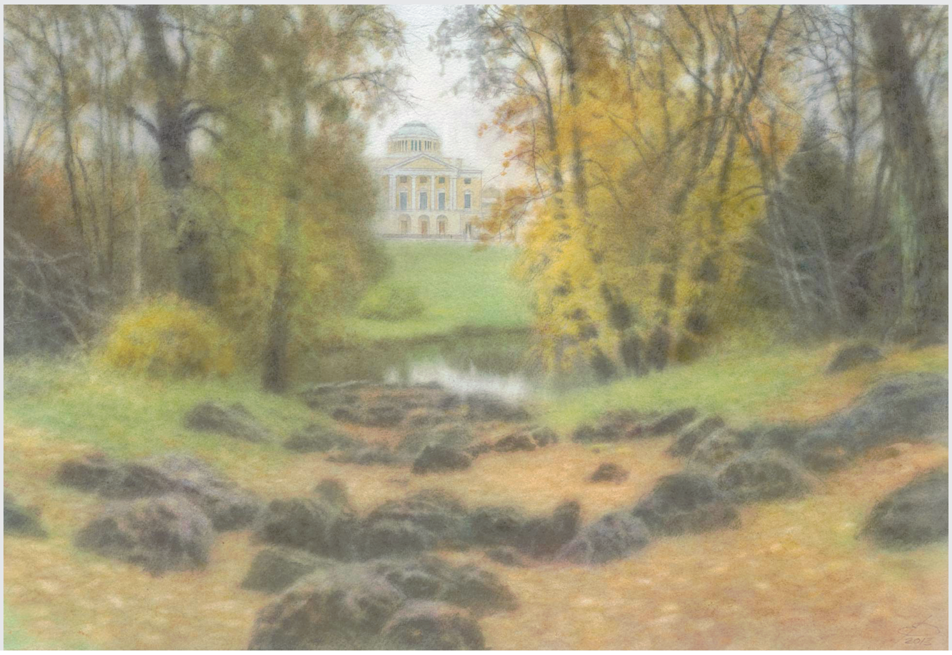
What place does watercolor take in your creative life?
As it is known, watercolor is the technique from which they start learning art basics in any art school (in Russia). One may call it the first love, especially if a young artist as I was meets a good teacher who helps to develop that feeling together with skills to use a brush and magic watercolors. At the moment, watercolor and pastel take equal place in my work. I can see limitless possibilities in each of these techniques. I am trying to explore new tricks and to approach the heights of skill and quality.

Watercolor Tips by Evgeniy Doubitskiy

I make an outline drawing with a soft pencil on watercolor paper taking it from my plein air sketch. To avoid strong outlines I do more tonal draft than in outlines. I roughcast tonal relationships with the flat side of a strongly sharpened pencil without pressing too much. I do the drawings for the whole series in pencil first to be able to continue 3–4 paintings of the series simultaneously.

I soak a sheet with a drawing on it in a container with water for 15–20 minutes. Then I apply it on a glass or plastic surface board under a little angle and start painting. The time of the session is about 40–60 minutes depending on humidity and temperature in the room. I have to paint as much as I can during the first session while the paper is wet. I start, naturally, with large relationships of sky, grass, snow, forest, etc. After a session, the painting is drying for 3–4 hours. I use that time to work on another painting in the same fashion. Thus, during one working day I can do 3–4 watercolor sessions. One painting requires 5–7 sessions of painting on wet to complete. After that I work on some details on dry if necessary. That is my routine of painting work.

After completing the painting (the paper sheet should be still a little bit damp inside), I put it between two carbon sheets, and then under the pressure until it is fully dry.



Е. ДУБИЦКИЙ. Павловск. Осенняя пора.

E. DOUBITSKIY. Pavlovsk. Autumn.

37x54 cm. 2013

What is it in landscape that attracts you?
Landscape surrounds men constantly. All our life is happening within a landscape: whether you look through the window, or just go for a walk. As an artist, I perceive the surrounding nature as through the prism of artistic refinement: how could I transmit this or that of a landscape which impresses me on canvas? I associate the beauty first of all with nature. As the beauty of nature is limitless, the same is about the artists`s creativity. The same subject can, with time, have different meanings for an artist from the point of view of technical or color solution. Thus the landscape theme in art is always limitless and fresh for me.

Your colors and visual language in watercolor can be considered as looking like pastel. How has working with pastel influenced your approach to watercolor?
My watercolor manner developed absolutely independently from pastel. They both were developing and changing gradually during decades. I had more traditional watercolor style during 1970–1990. Lately my style in watercolor has approached the style of pastel, as many have noticed. It happened by itself, but not due to any creative limitations or frames.

How do you find your subjects?
The variety of subjects I find in the nature itself. The main theme of my landscapes is the reflection of the nature`s mood, charming moments of its changing, as sunset rays in crowns of trees, evening and morning mist above the water, the mystery of twilight, the crystal fragility of frost. The beauty of those moments is so fleeting that on the spot you can do only a short pencil or color sketch. Generally speaking, the finding of the subject is a long process. Sometimes you have to walk many kilometers before you find a subject that inspires you. For me, to be ignited by the subject is the necessary condition to start painting. I don`t follow the rule “to paint anything while I am already on the spot”. Not all beautiful sceneries are attractive for me as a subject for creativity — sometimes the color richness is accompanied by uninteresting composition or dull rhythm.
I think the main difficulty in finding a subject is in cultivating the aesthetic taste. However, even the realist watercolor artists have to apply to their imagination to improve the composition, to get rid of surplus details, and to ennoble the color solution.

Could you tell about your palette?
I use watercolor paints “Leningrad” by Nevskaya Palitra. The major colors of my palette are Lemon Yellow, Blue, Emerald Green, Light Ochre, Raw Umber and Violet. I use not more than 15–17 colors out of the box of 24. I came to this limit in my practice. Not all colors are working well in mixtures. It is especially significant if you have to achieve a dark tone in one go. That is why I avoid taking Grass Green and also Ultramarine because of its granulation. When I use Orange I mix it with a lot of water. I use pure color very seldom, I practically always mix colors. So I prefer transparent paints as they are better in mixtures.

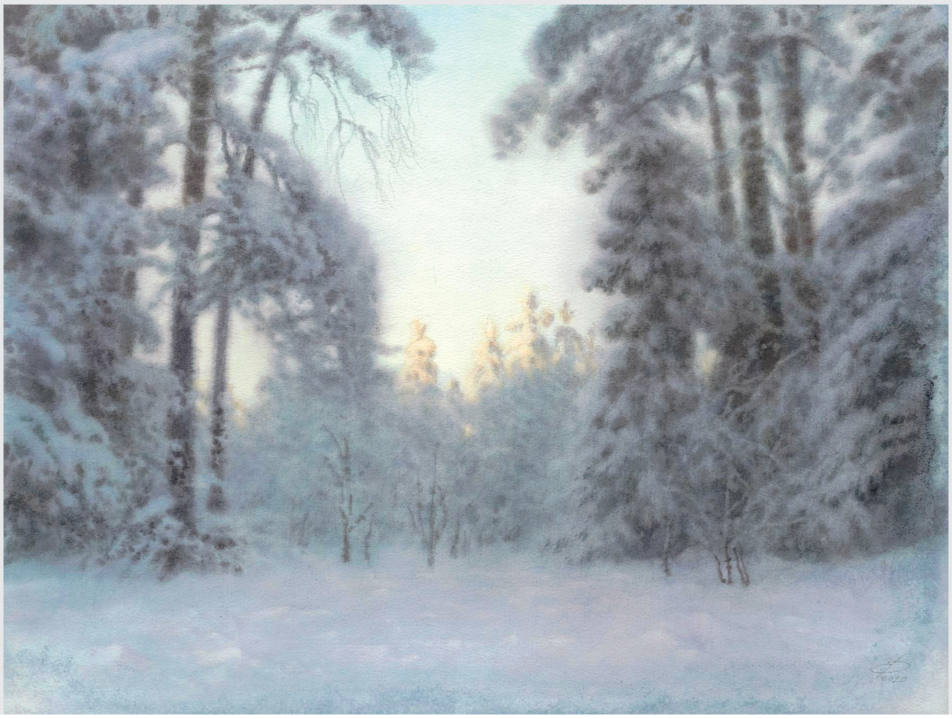
What paper do you use?
To work with watercolor I prefer English paper Saunders Waterford CP. The texture of chosen paper depends on the size of the painting. As my paintings, according to nowadays standards, are not large (38x54 cm max), then strongly textured paper will not work.

How often do you feel it necessarily to make a solo exhibition?
The desire to have a solo show emerges with the accumulation of new paintings in sufficient amounts to let them lay down for awhile, to have time for myself to value the fruits of my creative efforts, and to select the most interesting and successful works from my point of view. So, if the exhibition hall can accommodate 40–50 works, I need to have 1,5–2 times more to choose from. And certainly every solo exhibition is summarizing my work on a series, or a cycle, and an opportunity to see my creation from another side, with the viewer’s eyes, to think if I am moving in the right direction and whether I am moving at all.

Is it important for you to participate in group exhibitions?
I consider it is necessarily to participate in group projects. First you get an opportunity to compare your works with colleagues`. That is a different view than from within your own studio. Second, group exhibitions happen much more often than solo ones. Third, participation in group projects disciplines and gives a motivation to fellow artists, and doesn`t allow him/her to get lazy. And the last, not to allow fans and fellow artists to forget you, to let them know that you exist and that you keep working.

Е. ДУБИЦКИЙ. Январь. Мороз.

E. DOUBITSKIY. January. Frost. 38x50 cm. 2010

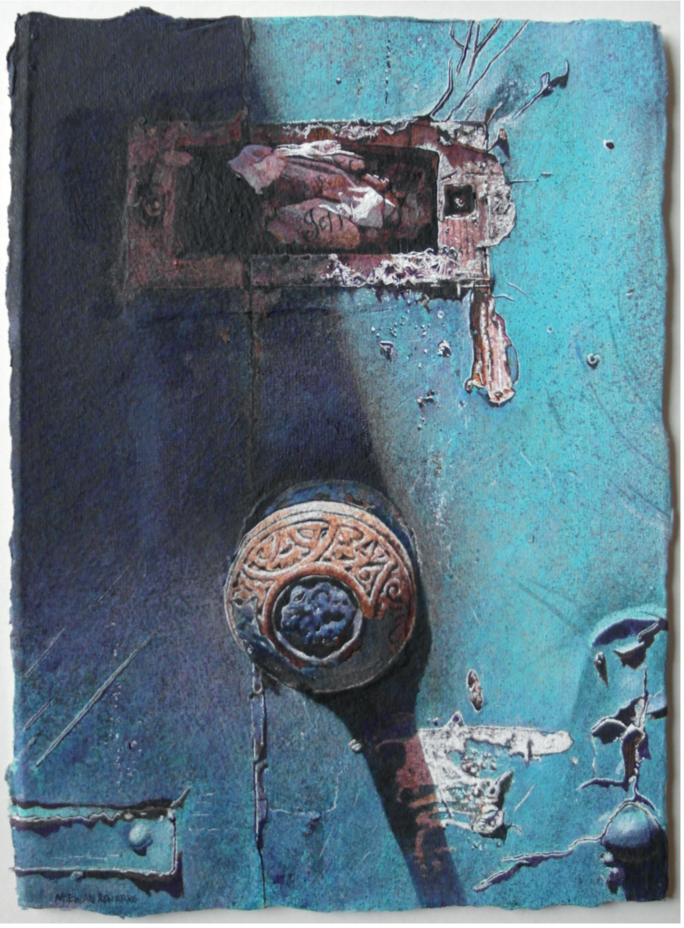


Шотландия

Энгас МакЮэн

www.angusmcewan.com

У Энгаса была 21 персональная выставка за последние 26 лет, и он принял участие во множестве групповых выставок. В 2014 году он был одним из финалистов в Первом Мировом конкурсе акварели в Нарбонне, Франция. Работы Энгаса представлены во множестве частных коллекций в Великобритании, Норвегии, Голландии, Австралии, Италии, Китае и Северной Америке.



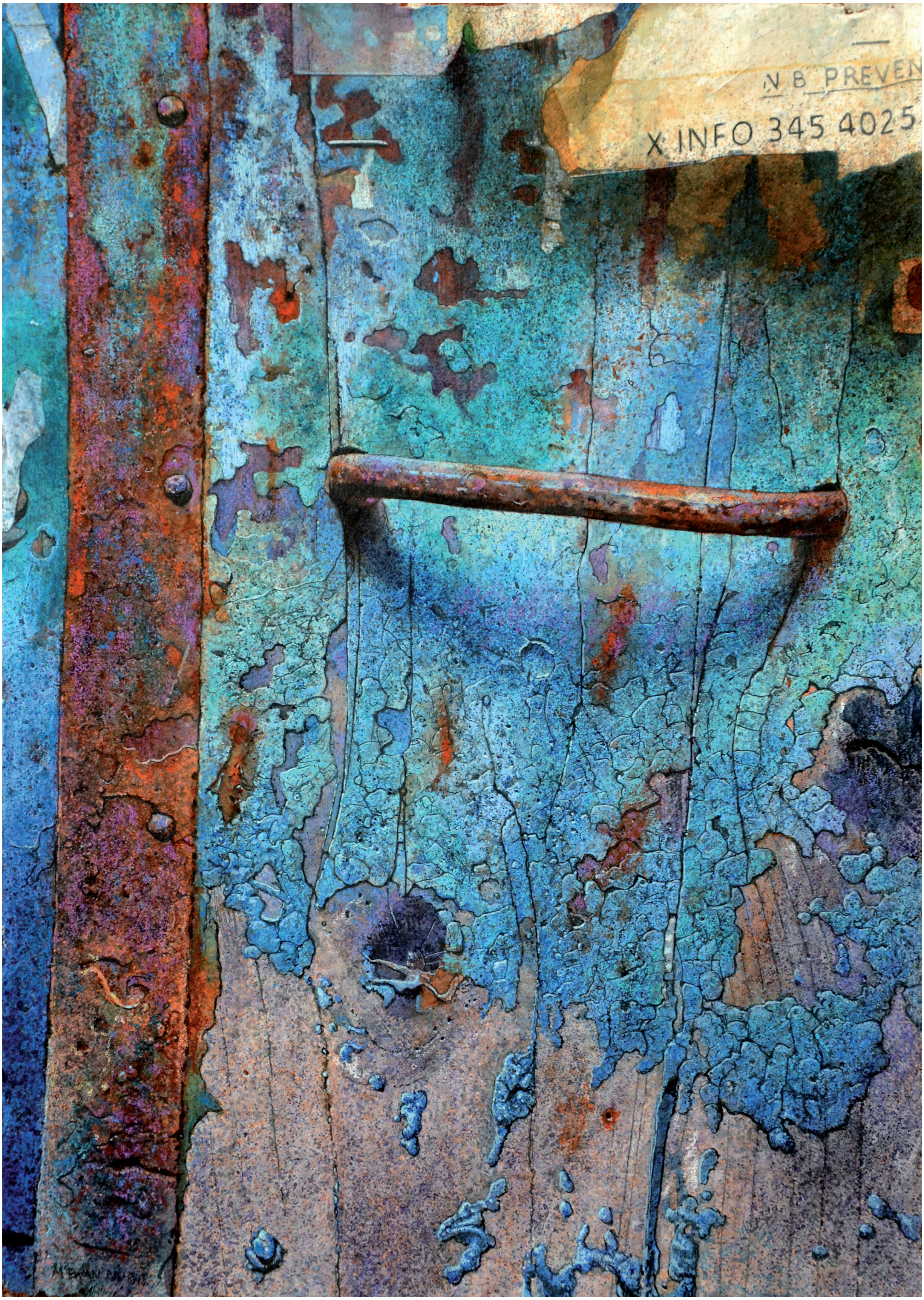
А

Акварель известна своей текучестью. Ваш стиль очень точен. Вы полностью контролируете процесс или оставляете место случайности?

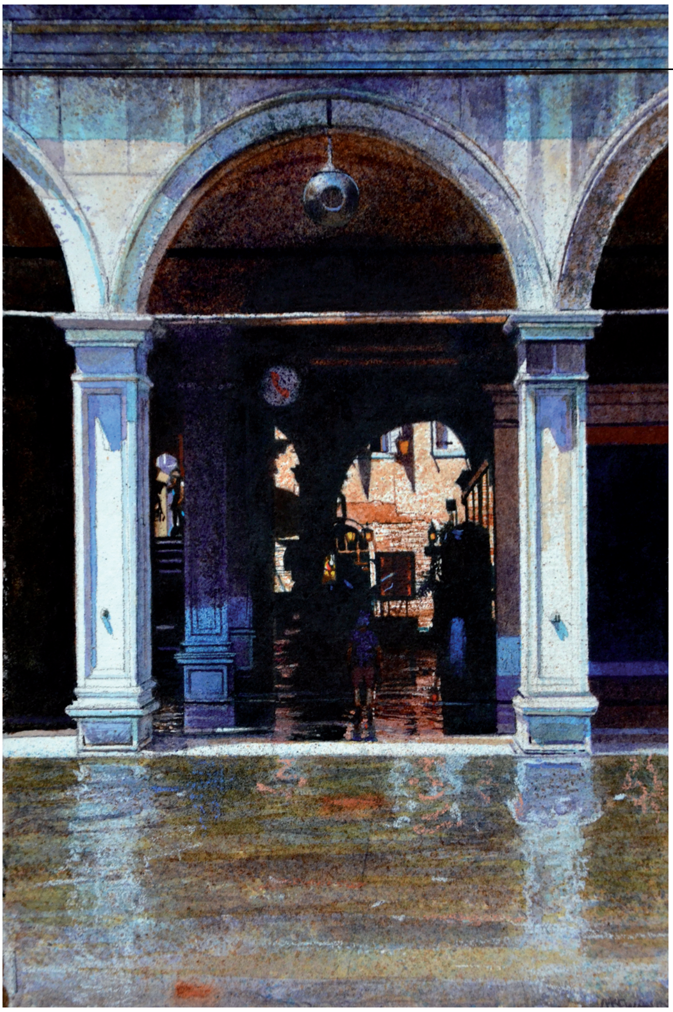
Мой процесс может изменяться от работы к работе, но главное — рисунок. Если мне хочется сделать более раскованную, менее точную и более быструю работу, как когда я работаю на пленэре, я наношу основные формы в качестве руководства к действию, но если я намереваюсь сделать очень точную работу, как когда я работаю в студии, я трачу много времени, выверяя правильность рисунка. Возможно, около 20 часов может быть потрачено на рисунок, но я нахожу, что это может ликвидировать нежелательные проблемы, всплывающие потом, особенно в тех областях, которые я бы хотел оставить светлыми. Я считаю, проблемы всегда сводятся к неточности рисунка и большинство ошибок может быть исправлено, когда есть строгий рисунок. Я бы сказал, что если намечена слишком большая часть образа, мне немного скучно, поэтому я всегда оставляю области для интуиции, где могут происходить счастливые случайности, но обычно все под контролем. Могут быть места, где я брызгаю, печатаю, распыляю или размазываю работу, чтобы добавить

Э. МАКЮЭН. Недоставленный.

A. McEWAN. Undelivered. 28x20 cm. 2011


N B PREVEN
X INFO 345 4025

Э. МАКЮЭН. Цвет времени / A. McEWAN. Colour Of Time. 43x30 cm. 2015 выразительности образу, в противном случае он будет банальным и предсказуемым. Мне также нравится создавать образ богатый по текстуре, форме, размеру и цвету, что тоже добавляет к общему качеству работы. Я действительно наслаждаюсь теми частями живописной работы, где я знаю, чего хочу, но как я собираюсь этого достичь, может быть, не очевидно на первый взгляд, но в конце концов может вовлечь несколько приемов, которые в сочетании приведут к нужному эффекту. Это действительно позволяет мне вовлекаться в процесс живописи. Что на самом деле позволяет мне контролировать заливки в живописи – это гравитация. Я работаю вертикально. Поскольку мне не нравится работать с лужами воды, я делаю так, чтобы не перегружать работу заливками, иначе все потечет вниз.



Э. МАКЮЭН. Венецианские арки в отражении.

A. McEWAN. Venetian Archway Reflection.

29,5x19 cm. 2015

Что Вас больше вдохновляет — материальность или идея?

Будучи студентом, я провел много времени мучаясь над определением материи и идеи и пришел к выводу, что это одно и тоже. Моя работа была о символизме и метафизике, и таким образом идеи венчали мою работу, что возможно также занимало многих молодых художников. Спустя годы мои темы становились проще и менее эзотерическими. Я был счастлив создавать образ, который мог быть просто входом, хотя и с влиянием символизма, закрадывающегося в полномасштабной концепции, который начинал преобладать, и в конечном итоге менял образ ради того, чтобы быть верным идее. Моя работа теперь очень обусловлена наблюдением и открытиями. Мне действительно очень нравится находить новые сюжеты, особенно во время путешествий. Пожалуй, намного легче найти новые и захватывающие сюжеты в новой стране, и все приносит визуальное наслаждение. Я, однако, считаю, что меня привлекают похожие предметы, когда я путешествую, и это стало для меня интуитивным действием. Иногда через открытия идеи эволюционируют и это усиливает целое визуально и интеллектуально.

Как Вы собираете свои живописные идеи?

Я работаю в альбомах и сохранил каждый из них со времени, когда был в колледже. Я работаю в различных форматах и стилях (ручной отлив и тонированная акварельная бумага, коллаж) и держу открытым свой альбом для набросков, когда пишу. Я использую альбом для набросков в микшер, где я пробую технику, цвет и качество прозрачности, идеи и мысли о сюжетах, название, аннотацию – все, что относится к моей работе. Поскольку я работаю в нескольких альбомах сразу, идеи текут через несколько альбомов сразу и поэтому существует смесь мыслей и идей, которые могут привести к интересным скачкам воображения через необычные ассоциации. Альбомы являются важной частью процесса живописи, и я часто их просматриваю, чтобы вспомнить забытые идеи.

Сколько времени занимает процесс создание работы?

Некоторые из моих картин, условно говоря, могут быть созданы быстро. Это зависит от размера или количества деталей. Быстро для меня – это несколько дней, и мои 21,5x15 см работы могут занимать столько времени, но это также может быть и в 2 раза больше. Мне трудно точно оценить, как долго мне требуется писать каждую работу, поскольку я часто откладываю работу в сторону, чтобы разработать еще одну идею, учитывая свое настроение. Очень редко я заканчиваю работу за день, и если это происходит, я расцениваю его как эскиз, поскольку он не имеет тот уровень детализации как мне требуется. В художественной школе у нас было предупреждение против слишком легких сюжетов, другими словами, если вы не вложили в них некоторые усилия, они не заслуживают рассмотрения. Я думаю, что моя трудовая этика не изменилась.

Как Вы знаете, когда Ваша работа закончена?

Я всегда говорю, что знаю, когда картина закончена, когда в ней не осталось ничего, меня раздражающего. Каждый день прежде чем начать рисовать, я мысленно отмечаю, что бы я хотел отработать или добиться до конца работы. Обычно я даже не приближаюсь к своему списку дел, поскольку чем больше я делаю, тем больше я вижу, что надо сделать. То, чего я боюсь, – это идти в дом, где висят мои старые картины, и видеть то, что я бы мог сделать лучше. Только по этой причине я стараюсь убедиться, что не о чем сожалеть, нет участков в работах, которые хотелось бы обрезать.

Вы работаете над одним или несколькими произведениями одновременно?

Я работаю над несколькими произведениями одновременно, и у меня обычно около 10 картин в работе. Некоторые картины я могу отложить, чтобы вернуться к работе через пару лет. Вот почему мне трудно решить, какое время нужно для окончания работы, так как я редко работаю от начала до конца в один присест. Я нахожу, что это стимулирует и зависит от настроения, что у меня всегда есть над чем работать в студии.

Как Вы определяетесь с размером работы?
Размер работы зависит от сюжета. На меня оказывает влияние все, что я собираюсь делать. Сначала я делаю небольшую версию, чтобы опробовать композицию. Если оказывается, что сюжет имеет живописный потенциал, я пишу его в большем размере. Я также беру больший размер, если хочу добиться воздействия, у вас это не очень получится на маленьком формате. Композиция тоже диктует размер работы, так как я не всегда следую обычным пропорциям. Довольно часто я выбираю длинные тонкие форматы, и тогда такая работа должна быть больше, иначе будет казаться незначительной.

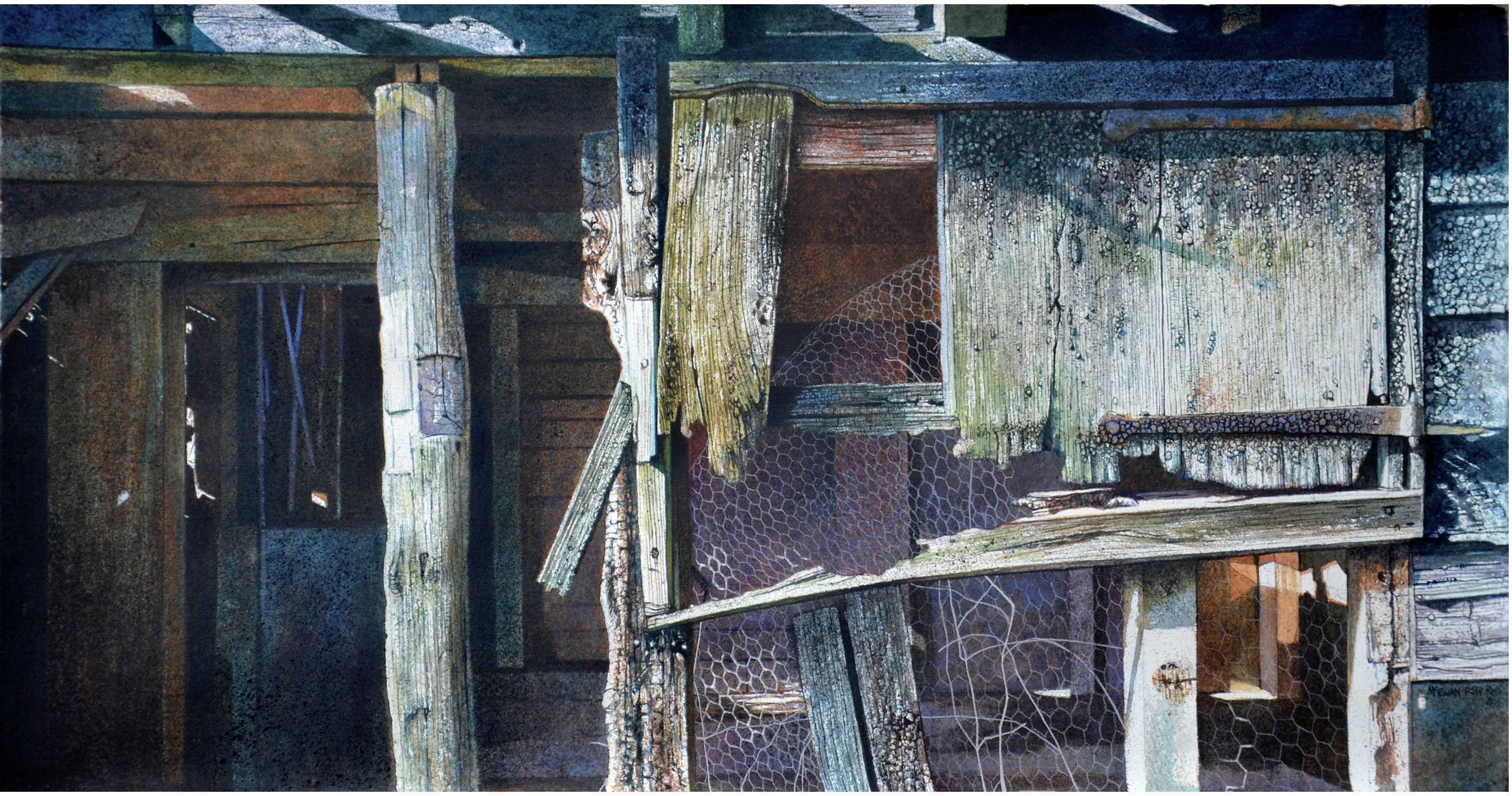
Ваш выбор бумаги?
Я пользовался Fabriano Artistico с тех пор, как был студентом, однако недавно имел счастье попробовать бумагу ручной работы Музея бумаги в городе Фабриано. Я считаю, что эта бумага довольно надежна и как раз подходящего для меня размера. Я также использую индийскую бумагу ручной работы Kahdi, которая имеет кремовый оттенок, она также очень прочная и недорогая. Единственный недостаток Kahdi – то, что размер листов неустойчив и хотя бумага сделана вручную, она может быть иногда довольно бугристая. Бумага – это личный выбор и действительно то, что вы предпочитаете, но я выделяю любую бумагу, сделанную вручную, особенно если у нее неровный край. Я стараюсь избегать слишком впитывающую бумагу, слишком мягкую, где поверхность может быть легко нарушена. Мне нужна бумага, способная вынести много скобления, отмывок, переделки и множество слоев.

У вас есть предпочитаемые бренды в материалах?
Я пользуюсь бумагой ручной работы Fabriano or Kahdi, так как предпочитаю уникальность каждого произведения, я наслаждаюсь каждым маленьким несовершенством. Я пользуюсь многими видами кистей, дорогими и не очень. Некоторые из моих наиболее используемых кистей довольно старые. Мне нравится, чтобы кисть немного пружинила, так что я предпочитаю сочетание синтетики и натурального волоса. Совсем недавно я пользовался кистями фирмы Escoda, которые держат много воды, но также имеют очень острый кончик. Мне нравится, когда ручка кисти короткая, и некоторые из моих наиболее универсальных кистей очень короткие, но это дает мне больше контроля. Я пишу красками Sennelier, так как у них очень яркий пигмент и разумная цена. Также я пользуюсь красками Old Holland и Daniel Smith. Они, возможно, дороже, но у них очень хорошие пигменты. Я предпочитаю краски в тюбиках. Я довольно часто делаю большие замесы, а это сложно с красками в кюветах. Я смешиваю и подбираю краски различных производителей, чтобы создать уникальную палитру, которая выглядит самобытно.

Важны ли для Вас отзывы студентов?
Я читал лекции в колледже 19 лет. Преподавание заставляет вас быть осторожными в методах, используемых в работе. Я преподаю большое разнообразие подходов и тем, и я постоянно пытаюсь улучшить учебный процесс, анализируя успехи и неудачи. Это постоянное развитие, и я рано понял, что мне нужно изменить прежний способ рисования, чтобы быстро овладеть техникой живописи. Этот быстрый способ повлиял на мою работу, когда я не занимаюсь живописью и пленэром. Семинары, как правило, немного отличаются, так как они обычно короткие и интенсивные, тогда как я обычно планирую преподавать предмет в течение многих месяцев. Тем не менее, я часто замечаю, что работы студентов и мое преподавание заставляют меня постоянно сомневаться в основах собственной живописи.

Вы могли бы рассказать о пректе выставки Фабриано, куда Вы приглашены в качестве жюри?
В 2012 году я был приглашен принять участие во втором выпуске Международной премии акварели Marche d'Acqua, где я получил первую премию со своей работой «Держащий стебель II». Частью награды было проведение

Э. МАКЮЭН. Сетка для кур / A. McEWAN. Chicken Wire. 36x68 cm. 2014



мастер-класса в музее Фабриано, где я встретил множество прекрасных людей, которые приняли меня в своих странах с распростертыми объятиями. Затем у меня была персональная выставка как часть третьего выпуска в 2014 году, где я выставил серию более 20 работ, которая потом экспонировалась на Артсбокс в Винченце, Италия. Я часто приезжал в Фабриано для живописи и мастер-классов, и чувствую себя как дома в Италии. В 2014 году я имел честь быть приглашенным в качестве жюри на 4 выставку в 2016 году. В 2015 году я выбрал небольшую коллекцию с выставки 2014 года, которая была показана в Эдинбурге, Шотландия, как часть ежегодной выставки Королевского Шотландского общества (RSW). Это снова произойдет в следующем году.

DANIEL SMITH
SEATTLE, WASHINGTON U.S.A. 98134

6 советов любителям акварели от Энгаса МакЮэна

Рисуйте снова и снова. Рисунок есть основа живописи, и, таким образом, хорошим рисунком могут быть решены многие проблемы в натуралистической работе. Чем больше вы рисуете в начале работы, тем легче вам будет потом, особенно в оставлении белой бумаги на акцентах. Я нахожу, что чем больше времени я посвящаю рисунку вначале, тем точнее получается моя работа. Не кладите мазки на подсыхающую поверхность — это только дает грязь и светлые дыры в вашей заливке. Вы должны делать заливку за один раз, а затем дать ей высохнуть, дальнейшее вмешательство может сделать только хуже, если, конечно, вы не делаете что-то намеренно. Помните, что вы красите не дверь или стену бытовой кистью, так что не пишите в той же манере по одному месту снова и снова в надежде, что будет лучше, — не будет.

Акварель кажется перегруженной правилами «можно» и «нельзя», есть много правил, окружающих эту технику, которые только сдерживают меня. Чистая акварель, только три слоя, никаких белил, чтобы не было видно рисунка, только прозрачные заливки, никакого черного — только некоторые из ограничений, мешающие моему живописному процессу. Я часто представляюсь скорее художником, использующим акварель, чем акварелистом. Это освобождает меня, чтобы все попробовать и ничего не принимать во внимание. Если это поможет работе, я попробую все что угодно и я верю в эксперименты всегда начиная каждую работу по-разному. Попробуйте — это может открыть некоторые возможности.
В начале работы первые несколько заливок диктуют манеру или подход, которые я собираюсь применить.

Один из способов начать картину — наметить все темные области на листе, тогда потом, когда я буду делать заливки, я не потеряю основную структуру композиции.

Еще один подход, которым я пользуюсь, — наметить все темные участки умброй натуральной — это взято из техники масляной живописи, называемой венецианским методом, который состоит в прописке гризайлью и последующих лессировках цветом.

Еще один мой способ — писать прозрачными заливками противоположных цветов, обычно бледными голубым и оранжевым. Когда теплая и холодная заливки уравновешивают и отрицают друг друга — это очень эффективный способ начала работы.

В акварели очень важны границы. Думайте о форме заливок до того, как их делать. Если граница должна быть четкая, пишите по границе; если должна исчезать, то смойте чистой водой границу с того участка. У объектов нет свечения, поэтому не оставляйте белые границы вокруг своих объектов, вместо этого используйте верный цвет и тон, чтобы определить различие между предметами. Белые ареолы только делают ваши формы плоскими, как вырезанные.

6 tips for watercolor lovers from Angus McEwan

Draw and draw again. Drawing is the root of painting and as such many of the problems encountered in naturalistic work can be solved with good drawing. The more drawing you do at the start of a painting the easier it will be for you later, especially of you plan to preserve areas of paper for your whites. I find the more drawing I do at the outset, the more precise my painting will be.

Don't agitate the surface by constantly going over other washes this just creates a muddy colour and even a "hole" of lighter colour in your wash. You should apply your wash once then leave it to dry; further meddling tends to make it worse unless you know what you're doing. Remember it's not a door or wall that you're painting with a household brush so don't paint in the same manner by constantly going over the same spot in the hope it will make it better — it won't.

Watercolour seems bogged down with dos and dont's, there are many rules surrounding the medium which only help to constrain me. Pure watercolour, only 3 washes, no white paint, no drawing, only transparent washes, no black, are some of the many rules which I find hinder my painting process. I always describe myself as an artist who uses watercolour rather than being a watercolour painter, this frees me to try anything and discount nothing. If it helps the painting and is conservational sound then I will try anything and I believe in experimenting all the time by starting each painting in a different way. Try it; it may open up a few possibilities.
At the beginning of a painting the first few washes dictate the manner or approach I am going to use.

One of the ways I may begin with initially is by putting in all the dark areas first, and then when I apply washes later I won't lose my basic structure of the composition.

Another approach I use is to work all the dark areas in with a raw umber — this borrows from the oil painting technique called the Venetian method which is basically painting in a grisaille first then applying colour washes or glazes later.

The other method I use is to work with two transparent washes of complimentary colours, usually a pale blue and orange. Warm and cool washes balancing and cancelling each other out is a very effective way to start a painting.

Edges in watercolour painting are very important. Think about the shape of the wash you are applying before you do it. If the edge should be crisp then paint to the edge, if it should fade off then take clean water to your painted edge and wash the paint away at that point. Objects don't have halos around them so don't leave little white edges around your subject to separate them, instead use the correct colour and tone to define the division between items. White halos only serve to flatten your image like a cut out.

Angus McEwan,
Scotland,
www.angusmcewan.com

Angus has had 21 solo exhibitions over the past 26 years and has taken part in numerous group and mixed exhibitions. In 2014 he was one of 23 finalists in Narbonne, France in the 1st World watercolour Competition. Angus's work is in numerous Private collections throughout the UK, Norway, Holland, Australia, Italy, China and North America.

Water medium is famous with it`s fluency. Your painting style is very precise. Do you fully control the process or do you leave some space for coincidence?

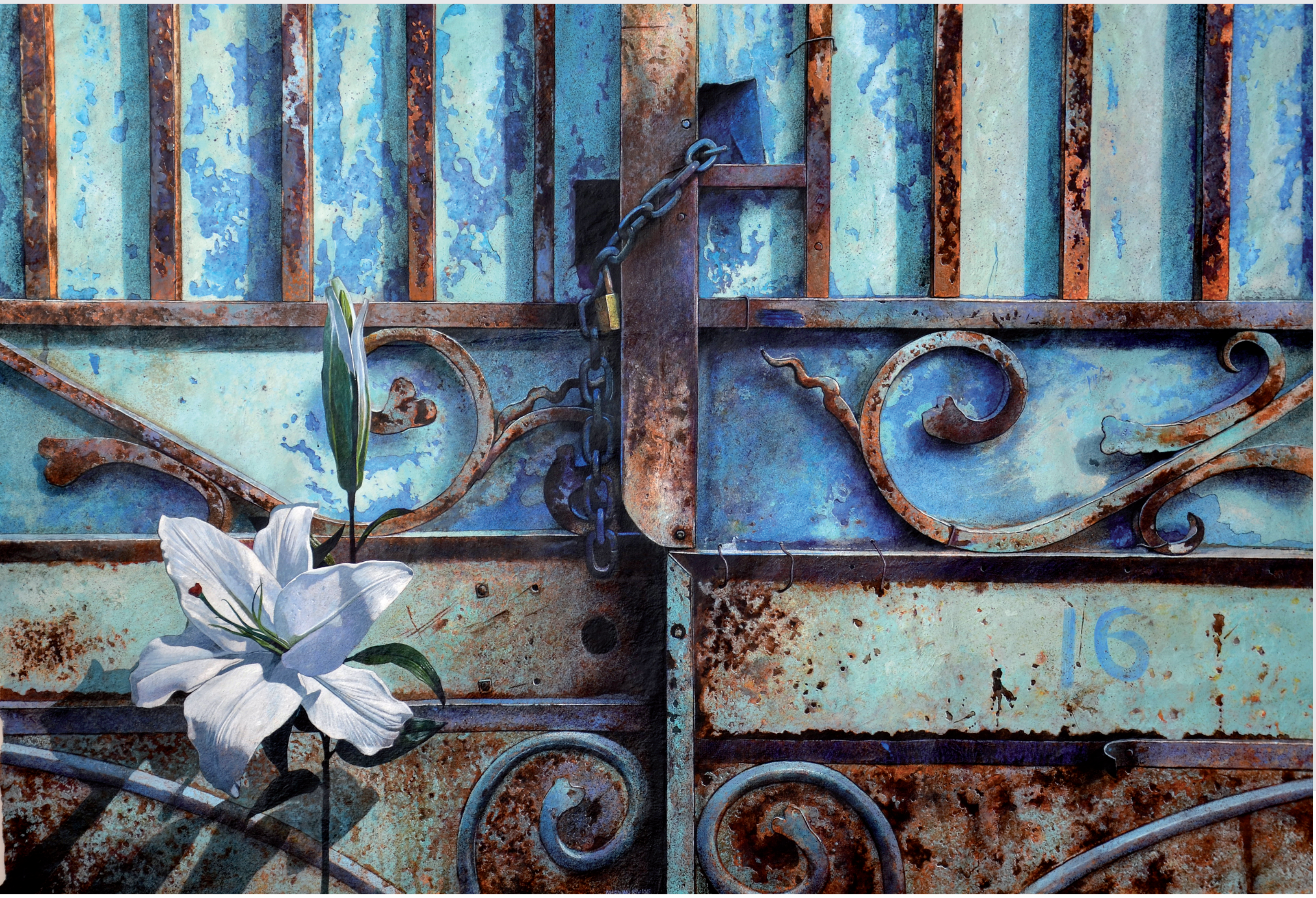
My process can change from painting to painting but the consistency is the drawing. If I want a looser less precise/faster image such as when I work plein air I will do the basic rudimentary shapes as guidance but if I want a very precise painting such as when I work in the studio I will spend a long time on getting the drawing correct. Perhaps as long as 20 hours can be spent on the drawing but I find that this can eliminate unwelcome problems later on, especially in areas I want to preserve as being lighter. I find problems always come down to inaccurate drawing and most mistakes can be rectified when rigorous drawing is applied. Having said that I do find that if too much of the image is mapped out I get a little bored, so I always factor in areas of serendipity where happy accidents can add to the mix, but this is usually in a controlled way. There may be areas where I will splatter, print, spray or flick the paint to add flavour to the image, otherwise it will be rather pedestrian and predictable. I also like to make the image rich in texture, shape, size of marks and color. This again adds to the overall quality of the work. I really enjoy areas of paintings where I know what I want but how I'm going to achieve it may not be particularly obvious at first. In the end it may involve a few techniques which, when combined, will produce the desired effect. This really allows me to engage with the painting. What really makes me control the washes in my paintings is gravity. I work vertically as I really don't enjoy working with puddles of water so I make sure I don't overload the painting with a wash otherwise it will simply run down the paper.

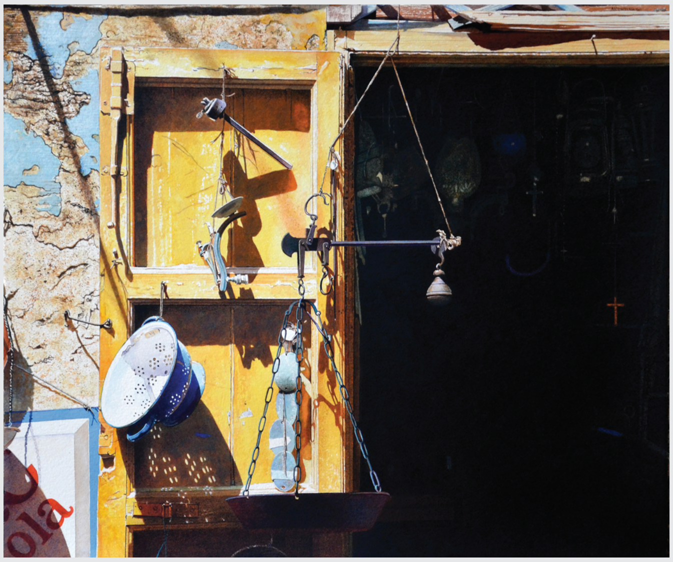
What is more inspiring for you — the subject matter or an idea?

When I was a student, I spent a long time agonising over subject matter and idea as I saw it as being one and the same. My work was very much about symbolism and metaphysics, and therefore ideas were the root of all my work, perhaps a preoccupation of many a young artist. As I worked through the years my subject matter became simpler and less esoteric. I was happy to create an image which would simply be a door, albeit with touches of symbolism creeping in rather than a full blown concept which I found would begin to take over and eventually alter the image for the sake of being true to the idea.

My work now is very much driven by observation and discovery. I really enjoy finding new subjects to paint, especially when travelling. It is perhaps a lot easier to find new and exciting subjects when in a new country and everything visually is a treat. I do however find that I am attracted to similar subjects when I travel and it has become an intuitive action for me. Occasionally through working with my discoveries a number of ideas will evolve and this makes the collective a lot stronger visually and intellectually.

Э. МАКЮЭН. Естественный выбор. / A. McEWAN. Natural Selection. 71x103 cm. 2012





Э. МАКЮЭН. В равновесии.

A. McEWAN. In Balance. 58x69 cm. 2014

How do you archive your painting ideas?
I work in sketchbooks and have kept every sketchbook since I was at college. I work in a variety of sizes and types (cartridge and watercolour paper, handmade, tinted and collaged) and work with an open sketchbook while working on a painting. I use the sketchbook as a sounding board where I try out techniques, colour, and quality of transparency, ideas, and thoughts on subject, title, annotation — anything pertaining to my work. As I work on a few sketchbooks at once the ideas flow across a number of sketchbooks and there is therefore a mix of thoughts and ideas which can lead to interesting leaps of the imagination through unusual associations. Sketchbooks are an important part of the painting process and I do look back through them frequently as I remind myself of forgot ideas.

How long does it take to finish a painting?
Some of my paintings can be quite quick, relatively speaking. It depends on scale or amount of detail I want to use. Quick for me is a few days and my 21.5x15 cm pieces will take that long but they can also take twice that time. I find it difficult to quantify how long each piece takes as I often put work aside to develop another idea, given the mood I'm in at the time. Very rarely do I finish a piece in a day and if I do I would quantify it as a sketch as it wouldn't have the same level of detail in it I prefer. At art school we were warned against images which were "too easily arrived at", in other words if you didn't put some effort into it, it wasn't worth considering. I think that work ethic has stayed with me.

How do you know that the painting is complete?
I always say that I know when a painting is finished when there is nothing left in the painting that annoys me. Every day before I start painting I mentally note the things I would like to deal with or tackle before the day is out. Usually I get nowhere near the end of the list as the more I do the more I see I need to do. The thing I dread is walking into a home that has one of my older paintings and seeing parts of the picture which could have been resolved better. For that reason alone I try to make sure there are no regrets, no areas where I maybe tried to cut corners.

Do you work on one or several paintings at a time?
I work on many paintings at the same time and usually have around 10 pieces on the go at the same time. Some of my paintings can be put aside and returned to a couple of years later. This is why I find it difficult to get a handle on the length of time it takes to complete a work, as I rarely work on one piece from start to finish in one attempt. I find this keeps me stimulated and depending on my mood there is always something to work on in the studio.

How do you consider the size for your work?
Size of my painting comes from the subject. I am influenced by whatever I am going to do. Sometimes I will do a small version first to try out the composition. If the painting has a lot to the subject then I may do it a little larger. I will also do a larger piece if I feel I want a bit of impact; you can't really do that with a smaller piece. Composition also dictates the size of my painting as I don't always follow the normal proportions. Quite often I will use a long thin shape and this then has to be a little larger or it will appear insignificant.

What is your choice of paper?
I used Fabriano Artistico since I was a student, however relatively recently I have been fortunate to use handmade paper made by the Museo della Carta e della filigrana in Fabriano. I find that the paper is fairly robust and sized just right for me. I also use handmade Indian paper called Kahdi which is quite creamy in colour, also very robust and very inexpensive. The only downsides with the Kahdi are that the sizing can be a little inconsistent and although the paper is handmade it can be quite buckled sometimes. Paper is a personal choice and is really about what you prefer as an artist but I really favour handmade paper especially with the deckled edge. I try to avoid too absorbent paper, too soft where the surface starts to breakdown; I need a paper which will take a lot of scraping, washes, reworking scoring and many layers.

Do you have preferable brands of paper, brushes and paints?
I use handmade paper from Fabriano or Kahdi as I prefer the uniqueness of each piece; every little imperfection is something I revel in.
I use many types of brushes, some are very expensive and some are very inexpensive. Some of my most useful and favourite brushes are quite old. I like a brush to have a bit of a spring to it so I do prefer a synthetic/natural hair mix. Most recently I have been using brushes from Escoda which hold a lot of fluid but also have a very nice point to it. I like the brush handles to be quite short and some of my most versatile brushes are extremely short but this helps me with control.
I use Sennelier paint as they are very strong on pigment and reasonably priced. I also use Old Holland and Daniel Smith paint and they are maybe more expensive but have a very high pigment content. I prefer tubes to pans as I quite often mix large batches of colours and it's not that easy with pans. I mix and match colours from different companies to create a unique palette which creates a very distinctive look.

Have workshops given any feedback that has helped you in your Art work?
I have been lecturing in college for 19 years and the act of teaching makes you think very carefully about the methods you use when you work. I teach a large variety of approaches and subjects and I am continuously trying to improve the teaching process by analysing successes and failures. This is a constant development and I found early on that I had to change the way I drew in order to get into the painting technique very quickly. This quick method of drawing has had a big impact on my work when I am out painting and drawing Plein air. Workshops tend to be a little different as they tend to be short and intense whereas I would normally plan to teach a subject over many months. I often find however that student's work and the teaching process make me question my own painting process on a constant basis.

Can you tell about the Fabriano project where you are invited as a juror?
In 2012, I was invited to take part in a second edition of the International Watercolour Prize "Marche d'Acqua" where I won first prize with my painting "Taking the Strain II". Part of my prize was to have a workshop in the Museum in Fabriano where I met many wonderful people who welcomed me to their country with open arms. I then had a solo exhibition as part of the 3rd edition of the prize in 2014 showing a series of over 20 paintings which then travelled to the Artsbox in Vicenza, Italy. I have returned many times to Fabriano to paint and to demonstrate and feel it is my home in Italy. In 2014, I was honoured to be asked to be a juror for the 4th edition in 2016. In 2015, I selected a small collection of the 2014 exhibition which was shown in Edinburgh, Scotland as part of the Royal Scottish Societies Annual show (RSW). This is to be repeated in the following year.

об авторе

Константин Стерхов

Россия

www.sterkhovart.com

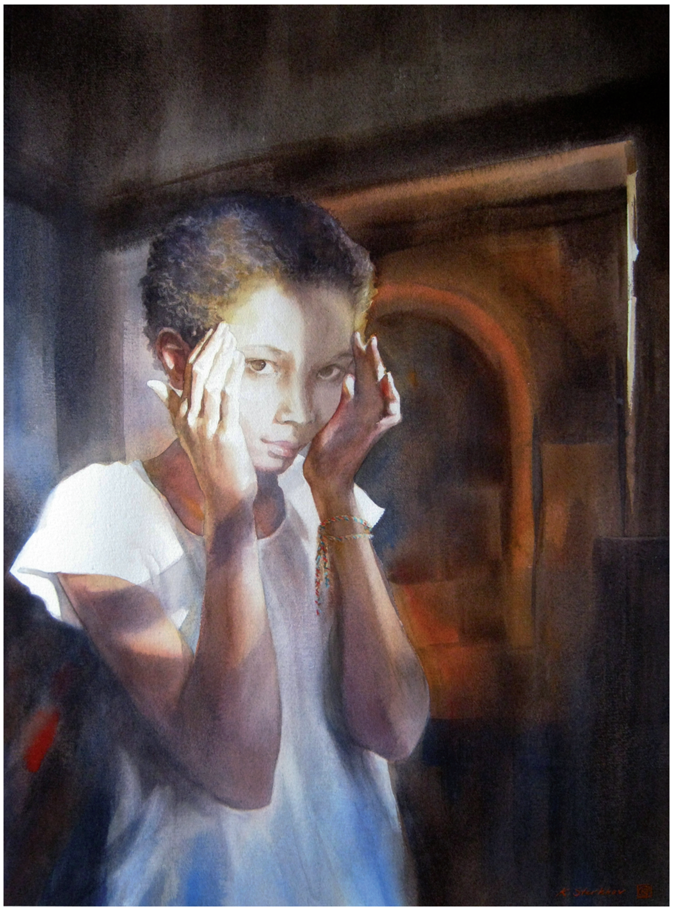
Константин Стерхов окончил Институт живописи, скульптуры, архитектуры им. Репина. Участник и член жюри многих выставок в России и за рубежом. Его работы представлены в корпоративных и частных коллекциях России, Китая, Европы, Австралии и США. Является автором нескольких книг и обучающих DVD по акварели.

Эта серия уникальна по своей идее: собрать под одной обложкой самых известных и признанных мастеров акварели всего мира. Чтобы осуществить столь оригинальный и трудоемкий проект, нужно быть не только прекрасным знатоком искусства и выдающимся организатором, нужно самому быть Художником. Именно таким человеком – разносторонним, талантливым, увлеченным и открытым миру – является Константин Стерхов.

Выпускник Института им. И. Е. Репина (Академии художеств), Константин Стерхов верно служит своему призванию акварелиста уже более двадцати лет. Как истовый подвижник акварельной техники, он осуществляет разные проекты, чтобы сделать ее доступной всем интересующимся. В Интернете он активно ведет русскоязычный и англоязычный блоги по акварели. На его странице в Facebook акварелисты могут поделиться информацией о мастер-классах, пригласить на выставку или курс, посмотреть видео по акварельной живописи. Эта благородная идея коммуникации увлеченных акварелью людей со всего мира уже приносит свои положительные результаты. Исчезает вакуум общения в акварельном пространстве, художники – иногда в полном изумлении – открывают для себя творчество своих коллег, находят близких по духу «братьев по кисти».

Константин направляет свои усилия на поднятие престижа и уровня акварели в России. Он сотрудничает с ведущими мировыми производителями художественных материалов. Делая тесты и публикуя их результаты, Константин знакомит российскую публику с продукцией ведущих брендов.

Неоценимую помощь для начинающих художников дают видеопособия Константина Стерхова. За последние 5 лет он записал уже около 50 курсов, в том числе серию бесплатных уроков для подписчиков своего блога. Талантливый акварелист, Константин Стерхов постоянно экспериментирует с материалом, находит доступные, простые способы объяснения для начинающих, как управлять водной стихией.



K. СТЕРХОВ. Надежда на завтра.

K. STERKHOV. Hope For Tomorrow.

73x53 cm. 2015

about the author

Konstantin Sterkhov,
Russia,
www.sterkhovart.com

Konstantin Sterkhov is an author of several instructional books and DVDs about watercolors. His works have been exhibited in many solo and group shows in Russia and abroad and are represented in private and corporative collections in Russia, China, Europe, Australia and USA.

This book series is unique in its idea — to collect under one cover the most renowned and recognized masters of watercolor from all over the world. To implement such an original and labour-consuming project, one should be not only a connoisseur and an outstanding organizer but an Artist as well. Konstantin Sterkhov is this type of man — versatile, talented, keen and open to the world.

A graduate from The Repin Academy of Fine Arts, Sterkhov has been serving his vocation of watercolorist for over 20 years. As a devout ascetic of the watercolor technique, he has realized various projects to make it more available for all who are interested. On his Facebook page, watercolorists can share information about workshops, invite others to exhibitions and workshops, and view watercolor video demos. That noble idea of communication with keen watercolor lovers in the world has started bearing fruit. The vacuum of communication in watercolor infospace is disappearing. The artists, sometimes in amazement, discover for themselves the creations of their fellow artists, and find their brush brothers who are close in spirit.

Konstantin directs his efforts to raise the prestige and level of watercolor in Russia. He collaborates with leading world art supplies manufacturers. By testing and announcing his tests results, Konstantin introduces leading brands` products to the Russian audience.

The instructional video demos by Sterkhov have been invaluable help for the art beginners. He has created about 50 courses over the last 5 years, including a free series for his blog`s subscribers.
A talented watercolorist, Konstantin Sterkhov is constantly experimenting with material, finding available, simple ways of explaining how to master the water element. He is improving himself by developing in his creation the realistic direction in the genre of psychological portrait. Connoisseurs of painting think much of his lyrical landscapes with water space in all its embodiments — from a vast raging sea, or sparkling reflections in a city pool, to a quite forest lake.

Сам он совершенствуется, развивая в творчестве реалистическое направление в жанре психологического акварельного портрета. Знатоки живописи высоко ценят его лирические пейзажи с изображением водного пространства в разных его воплощениях – от бушующего морского простора или сверкающих отражений в городском бассейне до тихого лесного озера.

Духовную силу для осуществления своих планов, выполнения своей миссии Константин берет в мудрости древних индийских учений, практикует медитации сахаджа-йоги. Это дает ему внутренний покой и баланс, который так ценен в нашем тревожном мире. Мудрость древних создает гармонический настрой в его жизни и творчестве, а зритель ощущает это через созерцательный мир его акварелей.

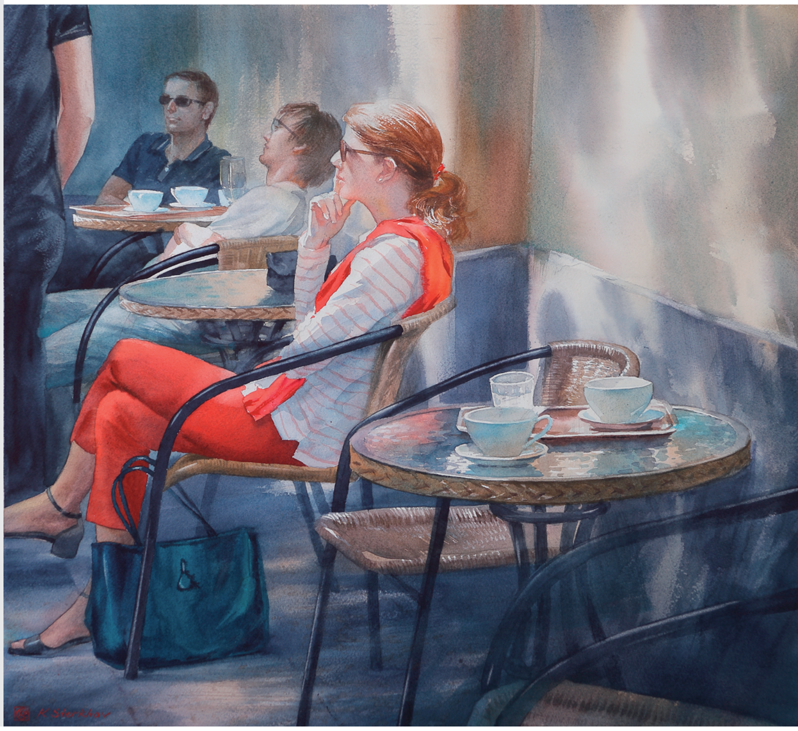
Как неутомимый путешественник Константин часто бывает в разных странах – иногда в роли руководителя акварельного курса, участника выставки или члена жюри международного биеннале. Благодаря новым впечатлениям и опыту общения с мастерами других стран, в творчестве Константина рождаются новые образы современного мира, он воплощает их в сюжетах своих картин с новыми темами, неутомимо продолжая линию совершенствования и служения искусству.

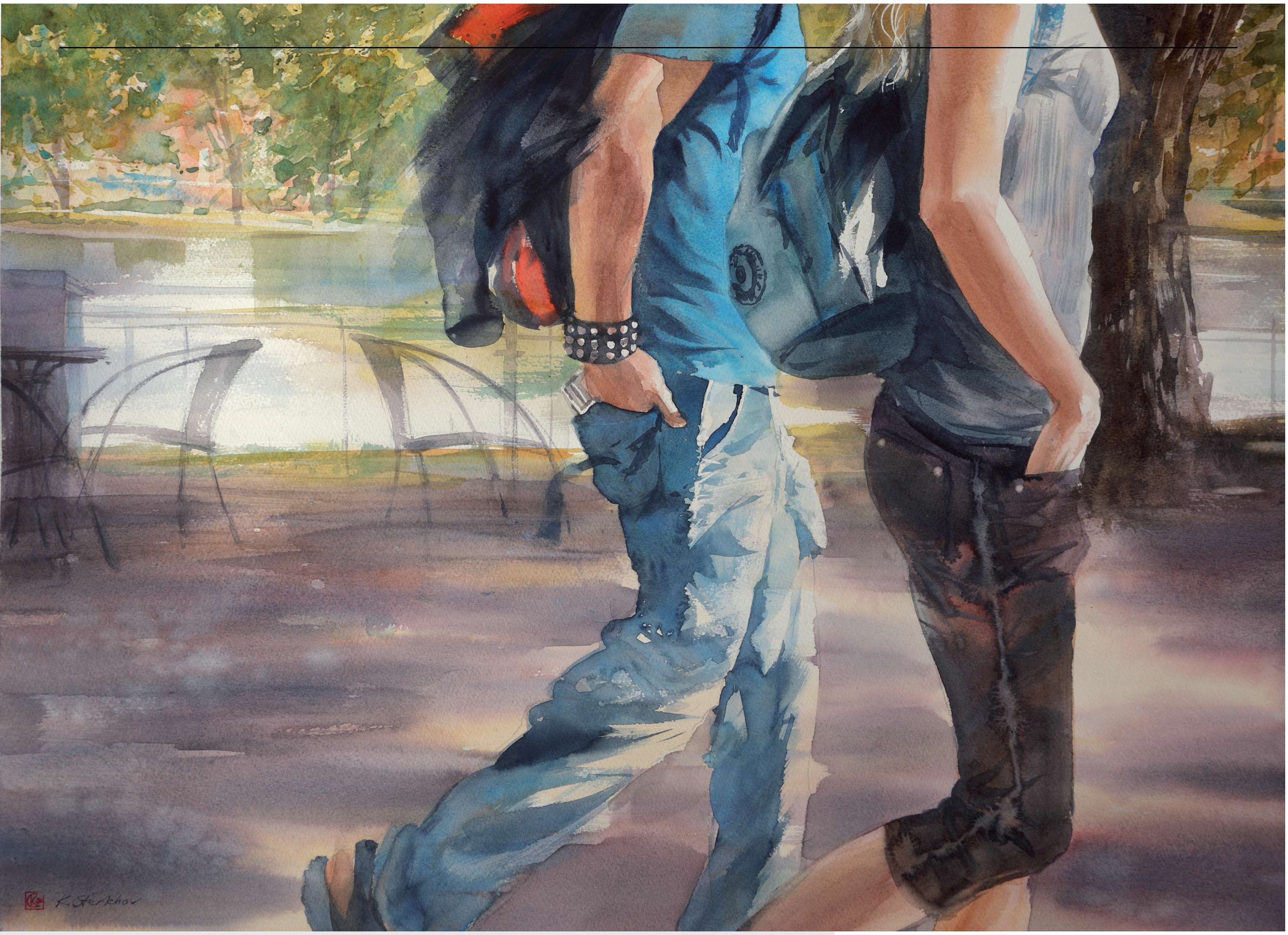
Член Союза акварелистов,
Член Союза художников
Елена Базанова

K. СТЕРХОВ. 17 мгновений лета VIII.

K. STERKHOV. 17 Seconds Of Summer VIII.

54x61 cm. 2015





K. СТЕРХОВ. 17 мгновений лета XI.

K. STERKHOV. 17 Seconds Of Summer XI.

53x73 cm. 2015

A spiritual strength for realization of his plans and fulfillment of his mission, Konstantin imbibes the wisdom of an ancient Indian teaching, practicing Sahaja Yoga meditation. That gives him an inner peace and balance that is so valuable in our world of anxiety. Indian ancient wisdom creates a harmonious foundation to his life and the spectator perceives it through the contemplative world of his watercolors.

As a tireless traveler, Konstantin often visits different countries — sometimes as a workshop leader, a member of an exhibition or a jury board member at an International Biennial. Through new impressions and communication experience with foreign masters, new images of the modern world appear in Konstantin`s art. He embodies them in plots of his new themes` paintings, continuing his line of improvement and serving Art tirelessly.

Member of Saint-Petersburg Watercolor Society,
Member of Artists Union
Elena Bazanova

DANIEL SMITH
SEATTLE, WASHINGTON U.S.A. 98134

Roubloff

НЕВСКАЯ ЗК ПАЛИТРА

SAUNDERS
WATERFORD SERIES
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

ИЗДАТЕЛЬСТВО “ПЛАНЕТА МУЗЫКИ”

Представляем новые учебники и учебные пособия.

К. В. СТЕРХОВ
ПОЛНЫЙ КУРС АКВАРЕЛИ + DVD

Пейзаж
Морской пейзаж
Портрет
Цветы

Серия обучающих программ по акварели, состоящая из шести книг с видеоуроками, предназначена для широкого круга любителей живописи разного уровня подготовки. Уроки составлены так, что будут, с одной стороны, доступны новичкам, с другой - любители акварели, уже имеющие опыт, смогут найти для себя много нового и полезного в технических приемах. Вторая книга посвящена освоению технических приемов, которые помогут писать пейзаж в акварели. Пособие будет очень полезно тем, кто обучается в художественных школах, в качестве дополнительной литературы для занятий в классе и для выхода на пленэр.

Каждый DVD содержит 5 видеоуроков общей продолжительностью 2 часа.

Серия коллекционных альбомов по акварели

КОНСТАНТИН СТЕРХОВ
ПЕЙЗАЖ
Landscape
ПОРТРЕТ
Portrait
ЦВЕТЫ
Flowers
Complete Course of Watercolor Painting
+DVD
Е. ФУРСИКОВА
К.КУЗЕМА
АКВАРЕЛЬ
E. Fursikova. K. Kuzema. Watercolor
KONSTANTIN STERKHOV
MASTERS of WATERCOLOR
КОНСТАНТИН СТЕРХОВ
МАСТЕРА АКВАРЕЛИ
elements of water
THE WORLD OF WATERCOLOR
from classic to contemporary
от классики к современной живописи

Издательство «Планета музыки» публикует серию коллекционных книг по акварели, охватывающих самый широкий спектр современных мастеров этой техники в России и за рубежом.
Книги будут интересны и профессиональным художникам, и любителям данной техники живописи.

Е. Фурсикова
К. Кузема. Акварель

К. Стерхов
Мастера акварели
Vol I: Стихия воды
Vol II: От классики
к современной живописи

Книги можно приобрести
на сайте издательства
http://www.m-planet.ru

SAUNDERS
WATERFORD® SERIES
CLASSIC WATERCOLOUR PAPER

Прекрасная английская бумага для акварели
Сделана из 100 % хлопка

Дистрибьютеры
Россия: Artistic Galleries, Ст. Петербург тел.: +7 812 5716747
Украина: Rosa, Нововолымск тел.: +38 0334423613 www.rosa.ua
Финляндия: Raamarit Oy, Hameenlinna tel.: + 358 3 626 250
UK: RK Burt & Company Ltd, London +44 (0)207 4076474 www.rkburt.co.uk

ST CUTHBERTS MILL
www.stcuthbertsmill.com

20 лет в художественном мире России **http://artop.kirov.ru/kolinsky.html**

Roubloff

КИСТИ ДЛЯ АКВАРЕЛИ

больше, чем инструмент
Ваш ключ к успеху

Дистрибьютеры
Россия: «Питер Арт Сервис», Санкт-Петербург,
тел. +7 (812) 337-111-20, www.artpaints.ru
Украина: Rosa, Нововолымск,
тел. +38 (03344) 2-26-13, www.rosa.ua
Белоруссия: «Палитра», Минск,
тел. +37 (517) 280-98-41, www.artpalitra.by
Эстония: Hammond OU, Hameenlinna,
tel. +372-697-93-53, www.hammond.ee

ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ ОБ АКВАРЕЛИ В РОССИИ

все об акварели и акварелистах
для профессионалов и любителей
ВЫПУСК № 1
ПЛАНЕТА Акварели
художники для художников!
WWET WORLD WATERMEDIA EXPOSITION, THAILAND
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ АКВАРЕЛИ В ТАЙЛАНДЕ
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДАША РЫБИНА
СОВЕТЫ МАСТЕРА: ОНГ КИМ СЕНГ
ПОХОД В МУЗЕЙ: ЛАРС ЛЕРИН

ЗНАМЕНИТОСТИ

ИНТЕРВЬЮ

ВЫСТАВКИ

КОНКУРСЫ

МАСТЕР-КЛАССЫ

ОБЗОРЫ МАТЕРИАЛОВ

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСИ

ОТКРОВЕНИЯ

ИСТОРИИ ЖИЗНИ

ПУТЕШЕСТВИЯ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ИЗ МИРА АКВАРЕЛИ...

ищите ссылку на блоге
http://sterkhovblog.waterondvd.ru

Escoda®
BARCELONA

DANIEL SMITH

DANIEL SMITH
SEATTLE, WASHINGTON U.S.A. 98134

Знаменитые краски, которыми пишут
Джозеф Збуквич, Альваро Кастаньет,
Девид Тэйлор и Иэн Стюарт - скоро в России!

Watercolor
DANIEL SMITH
Watercolor Ground

Aureolin (Cobalt Ye
DANIEL
EXTRA
WATER
Cobalt Teal Blue
DANIEL SMITH
EXTRA FINE
WATERCOLORS
15 ml/.5 fl. oz.

Константин Вячеславович СТЕРХОВ

МАСТЕРА АКВАРЕЛИ БЕСЕДЫ С АКВАРЕЛИСТАМИ ОТ ВОСТОКА К ЗАПАДУ

Konstantin Vyacheslavovich STERKHOV

MASTERS OF WATERCOLOR INTERVIEWS WITH WATERCOLORISTS FROM EAST TO WEST

12+

ЛР № 065466 от 21.10.97

Гигиенический сертификат 78.01.07.953.П.007215.04.10
от 21.04.2010 г., выдан ЦГСЭН в СПб

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»
www.m-planet.ru; planmuz@lanbook.ru
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72.

Издательство «ЛАНЬ»
lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72.
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-40-71

Книги Издательства «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»
можно приобрести в оптовых книготорговых организациях:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ООО «Лань-Трейд»
192029, Санкт-Петербург, ул. Крупской, 13,
тел./факс: (812) 412-54-93,
тел.: (812) 412-85-78, (812) 412-14-45, 412-85-82, 412-85-91;
trade@lanbook.ru; www.lanpbl.spb.ru/price.htm
МОСКВА. ООО «Лань-Пресс»
109263, Москва, 7-я ул. Текстильщиков, 6/19,
тел.: (499) 178-65-85
lanpress@lanbook.ru
КРАСНОДАР. ООО «Лань-Юг»
350901, Краснодар, ул. Жлобы, 1/1, тел.: (861) 274-10-35;
lankrd98@mail.ru

Подписано в печать 29.10.15.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 60×90 $^1/_8$.
Печать офсетная. Усл. п. л. 18,00. Тираж 1500 экз.

Заказ № .

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА»
610033, г. Киров, ул. Московская, 122